

100% Gratuit

Dictionnaire des Beaux-Arts

à l'usage des artistes autodidactes

mars 2013 /// version 1.0

Préambule

Pourquoi ce petit dictionnaire ?

Ce Petit dictionnaire des Beaux-Arts et de la Peinture a été conçu dans le but d'aider les néophytes, artistes outsider, amateurs d'art, étudiants ou curieux à se familiariser avec le vocabulaire de la création artistique. Les termes sont très centrés sur le monde de la peinture, de la sculpture et par extension à celui des Beaux-Arts.

Vous pouvez enrichir ce dictionnaire

Au gré de vos lectures et recherches dans ce document, il se peut que vous y trouviez des définitions qui peuvent être enrichies ou que vous identifiez des omissions, des termes qui ne sont pas mentionnés et qui mériteraient de l'être. Je vous invite alors à me le faire savoir en me contactant à contact@gricha-rosov.com vos propositions seront insérées dans la prochaine version du Petit dictionnaire des Beaux-Arts et de la Peinture.

Enfin, pour faciliter la navigation dans ce glossaire des termes utilisés dans le monde des Beaux-Arts, un lexique est disponible en fin de document.

Merci et bonne lecture !

Gricha Rosov

A

Abstrait

La peinture abstraite s'éloigne de l'imitation de la nature en inventant un langage autonome qui privilégie la façon de poser les couleurs et la manière d'inscrire les formes sur la toile sans qu'un sujet naturaliste ne soit identifiable. Ce mot est donc souvent est utilisé pour qualifier les représentations non figuratives, qui ne représentent donc pas le monde tel qu'on le voit ou tel qu'on l'imagine avec des personnages, des animaux, des végétaux, etc., mais qui montrent plutôt des lignes, des formes géométriques (des points, des rectangles…), l'artiste travaille, de préférence, la couleur et la matière pour exprimer des idées.

Cette tendance artistique est née au XXème siècle. Vassily Kandinsky (1866-1944), Frantisek Kupka (1871-1957), Piet Mondrian (1872-1944) et Kasimir Malevitch (1878-1935) sont considérés comme les fondateurs de l'art abstrait.

Abyme ou abîme

Une mise en Abyme est un miroir peint introduit frontalement dans un tableau.

Académique

Terme qui désigne le respect des règles classiques énoncées par l'Académie entre le XVIIe et le XIXe siècle sans laisser libre cours à l'originalité et à la nouveauté.

Il s'agit des références faites à l'Antiquité, l'imitation de la nature, l'idéalisation du modèle et hiérarchie des genres. Par extension, l'adjectif désigne un manque d'originalité.

Accent

Elément qui est mis en valeur dans une composition.

Accrochage

Terme utilisé à l'occasion de la de mise en place des tableaux avant une exposition.

Achrome

Peinture dépourvue de toute couleur.

Accumulation

Regroupement ou accumulation d'objets de même nature ou de nature différente dont l'objectif est de saturer un espace.

Acrylique

Pigment synthétique, initialement destiné au marché industriel, et utilisé depuis 1955 pour la peinture artistique, ce matériau est composé de résine de synthèse, de pigments et de latex.

Soluble dans l'eau, Cette peinture au séchage rapide donne des tons plus vifs que ceux de la peinture à l'huile, mais peu laisser sur un tableau un fini impersonnel. Indélébile et souple à l'état sec si la qualité est correcte, il sèche vite et permet des empâtements.

Action painting (peinture gestuelle)

Ce terme anglais est proposé pour la première fois en 1951 par le critique d'art américain Harold Rosenberg. Il désigne une attitude artistique qui privilégie l'acte physique de peindre, souvent la rapidité d'exécution, l'engagement physique du peintre, la gestualité, éliminant toute suggestion figurative. "Ce qui devait passer sur la toile n'était pas une image, mais un fait, une action."

Additifs, adjuvants

Matières et produits mélangés à petite dose à la peinture : médiums, vernis, siccatifs, huiles, vernis, retardateurs de séchage, gels de texture, pâte de modelage, eau, sable, sciure, billes de verre, etc.

Aérographe

Outils permettant de pulvériser une couleur liquide en aérosol. Le plus souvent, il prend la forme d'un pistolet à simple action régulant l'air ou double action pour l'air d'une part et le débit de couleur d'autre.

Agent d'art

Intermédiaire rémunéré pour représenter des artistes et mener les négociations en leur nom pour la vente d'œuvres d'art.

Agglutinant

Liant permettant aux pigments d'adhérer à la préparation. Il en existe deux grands types : les agglutinants aqueux (colles de peau) et les émulsions (œuf, huiles avec siccatif, eau, résine).

Alla prima

Tableau réalisé en une seule séance. Il n'est habituellement pas préparé par un dessin préliminaire à la peinture mais souvent par des lignes de composition au crayon ou au fusain.

All-over

Terme anglais apparu au XXe siècle. Il s'agit d'une technique qui consiste à recouvrir de peinture la totalité de la surface de la toile, jusqu'à déborder du support.

Allégorie
Représentation imagée d'une idée, d'une pensée, d'un concept.

Altération

Dégradation naturelle d'une œuvre ou procédé qui consiste à modifier la nature d'un matériau ordinaire pour en faire une matière originale.

Anaglyphe

Image imprimée pour être regardée en relief, à l'aide de lunettes 3D ou de deux filtres de couleurs différentes.

Analogues

Se dit de couleurs qui sont proches sur le cercle chromatique.

Anamorphose

Peinture qui distend les formes en leur donnant une apparence nouvelle, aussi lisible en face de la composition qu'en se déplaçant sur les côtés du tableau. Ce procédé donne l'impression que le sujet "suit" le déplacement de l'œil de l'observateur. Cette technique était surtout utilisée dans la Peinture Ancienne (exemple le plus connu : La Joconde de léonard de Vinci).

Angle de vue

Il existe 3 principaux angles de vue :

- Normal (le regard est au même niveau que le sujet regardé)
- En plongée (sujet plus bas)
- Contre-plongée (sujet plus haut).

Anthropométrie

Empreintes du corps humain dans l'œuvre.

Anthropomorphe

Forme qui rappelle celle d'un humain.

Aplat

Surface peinte de couleur appliquée de manière uniforme, homogène et sans nuance. Il s'agit d'une couleur pure appliquée de manière plate, continue, cohérente, sans effet.

Appropriation

Adaptation d'une œuvre vue à travers son propre tempérament, tout en en conservant l'idée générale (thème, composition, personnages, couleurs, etc.).

Appuie-main (ou canne)

Baguette garnie d'une boule rembourrée qui permet d'assurer le bras du peintre pour travailler les détails.

Aquarelle

Peinture à l'eau qui se présente en petits godets ou en petits tubes qui s'applique sur des papiers pouvant absorber une grande quantité d'eau (papier à base de coton). A l'inverse de la gouache (également une peinture à l'eau) qui est opaque, l'aquarelle est translucide. Cet aspect transparent permet de superposer les couches de couleurs de la plus claire à la plus foncée et de créer des nuances subtiles.

Elle se transporte facilement et permet de peindre n'importe rapidement. Elle s'étale facilement et sèche rapidement. C'est la technique préférée des peintres voyageurs.

Arrière-plan

Terme utilisé essentiellement dans la photo et le cinéma, c'est un plan éloigné de soi qui participe à la profondeur et à la composition du tableau.

Le premier travail de peinture se fera le plus souvent par l'arrière-plan pour que les premiers plans (Avant-plan, deuxième plan) se plaquent dessus par la suite, et aussi pour éviter que le bras ne touche la peinture fraîche.

Art

Terme difficile à définir, l'art peut être considéré comme une création-invention, fruit de la pensée et de l'imagination, d'une idée originale à contenu esthétique traduisible en effets perceptibles par nos sens.

Il peut en résulter un processus de fascination provoquant une modification plus ou moins profonde de leur champ psychologique selon le degré de la valeur esthétique qui est attribué à la création.

Art classique

Il se réfère à l'art grec ancien qui a fondé les critères classiques de beauté plastique, notamment en sculpture de l'humain (Praxitèle) et en architecture (nombre d'or déterminant les proportions), remis au goût du jour à la Renaissance notamment.

L'art classique est devenu une référence philosophique. Par exemple : "se dit d'une oeuvre d'art qui parvient à survivre à son temps et à tous les temps" ou : "est un contexte de mémoire, de continuité, de stabilité, pour accueillir l'art contemporain"

Art Abstrait

Tendance artistique ne cherchant pas à représenter la réalité visible. Une œuvre abstraite ou non-figurative ne représente rien qui puisse être reconnu.

L'abstraction apparaît au début du XXème siècle. On distingue principalement l'abstraction géométrique, qui utilise des formes d'apparence géométrique (Albers, Barré) et l'abstraction lyrique qui privilégie le geste spontané et la tache (Hartung, Mathieu, Pollock).

Art classique

Il se réfère à l'art grec ancien qui a fondé les critères classiques de beauté plastique, notamment en sculpture de l'humain (Praxitèle) et en architecture (nombre d'or déterminant les proportions), remis au goût du jour à la Renaissance notamment.

L'art classique est devenu une référence philosophique. Par exemple : "se dit d'une oeuvre d'art qui parvient à survivre à son temps et à tous les temps" ou : "est un contexte de mémoire, de continuité, de stabilité, pour accueillir l'art contemporain

Art conceptuel

Mouvement new-yorkais qui apparu dès 1965. Le tableau est remplacé par une réduction de l'art à des idées pures où n'intervient plus aucun métier artistique.

Les artistes conceptuels privilégient l'idée qui est par elle-même une œuvre d'art sans nécessairement se matérialiser. La réflexion sur le langage, l'étude des signes, la philosophie, la méditation ou les fondements de l'art se substituent complètement à la création de l'objet : déclamations, conversations, réflexions, exposés ou citations politiques, sociales, philosophiques, linguistiques.

Il peut se matérialiser par des textes illustrés, photos, films, mots écrits sur les murs de galeries, toiles animées de formules mathématiques…

Art contemporain

La période contemporaine par définition est la période artistique actuelle celle des acteurs et spectateurs vivants. On peut également la positionner relativement à la période précédente, la période moderne ; celle-ci s'achevant en occident par la guerre vers la fin de la prépondérance parisienne et remplacée par l'influence américaine dès les années 1950.

Art brut

Il est difficile de définir ce qu'est l'art brut sans évoquer celui qui, en 1945, invente le terme d'art brut et le définit ainsi : « Nous entendons par-là des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, ait peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout (sujets, choix des matériaux mis en œuvre, moyens de transposition, rythmes, façons d'écritures, etc.) de leur propre fond et non pas des poncifs de l'art classique ou de l'art à la mode. Nous y assistons à

l'opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. … »

Jean Dubuffet désigne donc sous cette appellation « art brut » les œuvres diverses – dessins peintures, sculptures, assemblages ou objets – qui témoignent de fortes expressions individuelles et qui sont réalisées par des artistes situés en dehors des circuits de formation et de diffusion habituels.

Art déco

Style de renouveau artistique des années d'après-guerre, de 1920 à 1939, aux formes fréquemment épurées et géométriques. Ce style, sans contradiction ni imitation des styles antérieurs, est sous l'influence du fauvisme, du cubisme et des arts premiers.

Art Différencié

Terme qui désigne des œuvres créées en ateliers créatifs pour personnes handicapées mentales introduit par Luc Boulangé, fondateur du Créahm et André Stas qui fut le directeur du MADMusée (Liège) pendant de nombreuses années.

Art figuratif

Le mot « figuratif » qualifie des représentations de personnages, d'animaux, de la nature, d'objets dans des styles variés. Un portrait, un paysage, une nature morte sont des représentations dites « figuratives » par opposition à l'art abstrait.

Art graphique

Procédés et les arts où intervient la technique du dessin.

Land art

Ce style est né en 1967. L'artiste intervient dans la nature avec des éléments naturels, en créant des œuvres éphémères ou durables. Le Land Art propose une nouvelle version, à la fois monumentale, minimale et conceptuelle, du traitement artistique du paysage.

Art minimaliste

Mouvement artistique apparaissant vers la fin des années 1950. Les formes représentées sont simplifiées à l'extrême, obligeant le spectateur à se concentrer sur les plus petites modifications dans les moyens employés. Les artistes semblent s'impliquer le moins possible dans leurs œuvres et prendre de la distance par rapport à leurs créations.

Art moderne

De façon générale, une œuvre est dite « moderne » lorsqu'elle est en accord avec son époque par la forme, la couleur, la technique et l'idée qui s'en dégage.

On parle « d'art moderne » pour désigner la période artistique qui s'étend des environs de 1907, date du fameux tableau impressionniste de Pablo Picasso (1881-1973), *Les Demoiselles d'Avignon* qui sonne le début de l'art moderne avec le cubisme, jusqu'aux années 1960 qui marquent les débuts des mouvements d'art contemporain, tel que le Pop art (anglais et américain), la Figuration narrative, etc. qui veulent rompre avec le cubisme, l'art abstrait, le surréalisme.

Cette période désignée a été débattue par Magritte (début 19è), Malraux (fin 18è). Il est donc incorrect de désigner par « art moderne » les productions présentes pour lesquelles on préférera le terme « art contemporain »

Art modeste

Définition proposée par Hervé Di Rosa, plasticien d'art brut, ne faisant référence à aucune époque ni région mais plutôt à des travaux populaires à caractère artistique qui échappent, par leur « modestie », aux genres et styles convenus.

Art Naïf

Sous cette appellation sont rassemblés des artistes autodidactes, qui se tiennent généralement à l'écart des mouvements artistiques qui leur sont contemporains. Souvent ils prolongent une tradition artisanale et folklorique. Ils s'attachent à rendre compte minutieusement de la réalité, sans toutefois respecter les règles conventionnelles de la figuration. Le Douanier Rousseau, célébré par Picasso, Apollinaire et le collectionneur et critique d'art Wilhelm Uhde, a été le plus remarqué des peintres naïfs.

Qualifie des peintres populaires autodidactes et sans formation académique et qui s'attachent à rendre compte minutieusement de la réalité, sans toutefois respecter les règles conventionnelles de la figuration. ils montrent la vie quotidienne d'une manière simple, fraîche et conventionnelle dans le prolongement des la tradition artisanale et folklorique

Le Douanier Rousseau, célébré par Picasso, Apollinaire et le collectionneur et critique d'art Wilhelm Uhde, a été le plus remarqué des peintres naïfs.

Art non-objectif

Définition proposée dans les années 1930 par Hilla Rebay, de peintures d'avant-garde tant abstraites (Kandinsky, Rudolf Bauer, etc.) que figuratives (Chagall).

Ce type d'œuvre a constitué la base de la collection de Salomon Guggenheim qu'il a regroupée dans son musée à New-York.

Art numérique

Arts plastiques faisant appel à plusieurs procédés de numérisation et de traitements informatiques, partiels ou complets.

Art performance

Appelé également performance artistique et autrefois appelé happening, désigne un artiste qui met en scène ou se met en scène par des multitudes de langages possibles et dans l'interdisciplinarité, l'expérimentation et l'évènement.

L'action par le spectacle constitue l'œuvre par un rapprochement entre l'art et la vie quotidienne. Les origines se rattachent aux mouvements d'avant-garde du milieu du XXe : dadaïsme, futurisme, etc.

La performativité désigne les outils matériels ou non permettant la production performative : instructions, situations, produits dérivés, etc.

Art plastique ou visuel

Catégorie d'arts faisant partie des Beaux-Arts et qui produisent des objets originaux (dessin, peinture, sculpture, photo, architecture, infographie, vidéo, etc.). Ils font partie des beaux-arts.

Arte povera

Le terme Arte povera est utilisé pour la première fois en 1967 par Germano Celant, critique d'art italien qui emprunte l'adjectif pauvre comme un dépouillement des acquis pour atteindre à la vérité originelle du corps et de ses perceptions. Bien qu'apparenté à l'art conceptuel, l'Arte povera a produit des oeuvres d'une identité et d'une singularité indiscutables.

Plus riche en sculptures qu'en peintures, l'Arte Povera se situe en opposition à l'art scientifique, au cinétisme et à la société de consommation mise en images par le pop art. Il s'agit d'élever la pauvreté des matériaux, des moyens et des effets au rang d'art. Le contact direct et sensible entre le spectateur et les matériaux naturels est recherché. C'est un retour aux « arts premiers » en privilégiant les techniques artisanales frustes (feu, coups de haches…) et les matériaux bruts (chiffons, terre…).

Contemporain d'un monde en mouvement (mai 68), l'Arte Povera s'inscrit aussi dans la revendication politique et humaniste d'une « autre société ».

Ainsi, jute de sac de pommes de terre et autres textiles, charbon, végétaux, verre, sable, pierre, terre et eau, laine non filée, tôles, bois équarri, graines, etc., autant de matériaux pauvres constituent les tableaux-reliefs et les sculptures, de toutes dimensions.

L'accent est mis sur le fait brut et sur la présence physique d'un objet.

Art premier

L'art primitif lié au colonialisme est péjoratif. Le mot premier est plus valorisant mais reste controversé car évolutionniste, non abouti. De plus, les formes d'art premier se distinguent nettement de formes d'art préhistorique beaucoup plus anciennes.

Autres expressions possibles et discutées : sauvage, tribal, ethnographique, traditionnel, archaïque, lointain, ethnique (ex : art du Gabon…), faux primitif, touristique.

Art outsider (outsider art)

Ce terme qui trouve son origine dans le livre de Roger Cardinal, Outsider Art (1972) et l'exposition Outsiders organisée à Londres en 1979, est la traduction anglaise du terme Art Brut.

Artiste

Qui crée, interprète en artisan sensible et habile, ou est capable de créer une œuvre d'art.

Assemblage

Réunion d'objets disparates (matériaux bruts, objets industriels ou de récupération) qui forment un tout.

Assiette

Fond très foncé d'un tableau.

Atelier

Lieu de travail d'un artiste. La mention « *atelier de…* » désigne dans un catalogue une œuvre réalisée sous la direction de l'artiste ou dans son atelier.

Auteur

Créateur d'œuvre d'art, quelle soit plastique, musicale, littéraire, vidéo, logicielle. L'auteur est son créateur, sachant que juridiquement une oeuvre d'art doit *"être exécutée de la main de l'artiste ou sous son contrôle"*, contrairement aux objets de collection et d'antiquité.

Le droit d'auteur dont bénéficie le créateur est attaché à l'œuvre et transmissible que partiellement.

Droit d'auteur :

- Droit de propriété intellectuelle. Accordé sans formalité, sous condition d'originalité de l'œuvre. Une preuve d'antériorité est toutefois recommandée.
- Somme versée aux auteurs sur les recettes d'exploitation de leurs œuvres.

Automatisme

Procédé d'écriture, dessin ou peinture qui laisse une autonomie de mouvement loin du contrôle de la conscience.

Autoportrait

Un autoportrait est le portrait de l'artiste réalisé par lui-même. Il utilise un miroir ou une photographie pour l'aider dans cette démarche.

Avant garde

Au sein de la période contemporaine, exprime un art à caractère expérimental, à la recherche de moyens, de styles, de techniques d'expressions nouvelles ; l'intérêt pour l'amateur est d'avoir une vue sur ce qui va venir (ou disparaître) dans le futur, sachant que s'il prend des risques, c'est aussi la règle (et le plaisir) du jeu !

Avant plan

Partie rapprochée, souvent en bas de l'image (terme utilisé essentiellement dans la photo et le cinéma).

Ayant droit

Héritier des droits d'un créateur, personne ayant un droit ; en art, désigne l'héritier des droits d'un créateur aillant isolément, des malades mentaux, des médiums, etc.

Baroque (ou rococo)

Style théâtral surchargé de détails, fioritures et ors, né au XIIIè siècle en Italie et utilisé par l'église catholique comme moyen fort pour frapper les esprits communs ; puis s'est développé pour les mêmes raisons en Europe et en Amérique latine où il s'est fortement implanté sous des formes dérivées locales ; cette manière s'est étendue aussi en architecture, musique et littérature

Batik

Le mot est tout de même repris dans ce lexique qui ne traite pas des méthodes de reproduction graphique, car le graphisme peut se faire directement sur le support final.

Le batik (mot javanais) est une technique d'impression des étoffes pratiquée dans différents pays. Le Batik indonésien est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Méthode :

- Dessiner sur le tissu le motif final à reproduire (facultatif).
- Protéger des zones du tissu contre la coloration par l'application de cire chaude.
- Appliquer des couleurs par trempage dans des bains de teinture, ou en peignant ces teintures directement sur le tissu.
- Recommencer les opérations 2 et 3 successivement pour chacune des couleurs en allant des couleurs claires aux plus foncées.
- Puis ôter la cire avec un fer à repasser ou par trempage dans l'eau bouillante.

Le procédé est aussi appelé « en réserve de cire », ou « coloration par épargne ».

Des procédés complémentaires peuvent être utilisés : emploi d'un fer chaud avec motif pour ôter la cire aux emplacements d'une coloration (souvent pour faciliter le copiage de motifs répétitifs), simple brisure de la cire pour obtenir de fines lignes, grattage partiel pour obtenir des dégradés…

Au final on obtient un tissu où se mêlent différents tons ou contrastes juxtaposés ou superposés.

Le papier peut aussi être utilisé comme support.

De même, les pastels gras (qui contiennent de la cire) peuvent être utilisés pour repousser l'eau d'une peinture à l'eau…

Bauhaus

Terme allemand qui se prononce 'baohhaouz', merci !, nom de l'école révolutionnaire du Bauhaus à Weimar, qui prônait entre les deux guerres l'intégration dans un même enseignement de l'art, du design et de l'architecture en rapprochant art pur et art industriel et populaire.

Bichromie

Technique permettant l'impression d'une image à l'aide de deux couleurs tramées. En peinture, ce terme désigne une oeuvre réalisée avec deux couleurs.

Bidimensionnel

Qui ne possède que deux dimensions et qui ne se déploie que sur un seul plan.

Bistre

Couleur gris-beige, entre brun et jaune

Blaireautage

- La peinture non diluée crée des effets de matière par frottement, selon le support qui n'est alors couvert que partiellement de peinture. Le blaireautage permet d'éliminer les traces laissées dans les pâtes par des brosses dures.
- Procédé de peinture sur verre qui permet d'obtenir un aplat à l'aide d'un blaireau.

Blanc

Le blanc est une valeur claire et non une couleur.

Toutefois, dans le langage courant, on ne demande pas un tube de valeur blanche chez un commerçant.

En synthèse additive (superposition de faisceaux lumineux), le blanc est la réunion de toutes les couleurs.

En synthèse soustractive (mélange de peintures), le blanc est obtenu sur un support blanc éclairé par une lumière blanche. C'est aussi la lumière que l'on obtient en observant du dioxyde de titane éclairé par le soleil de midi.

On « dégrade » une couleur avec du blanc.

- Blanc de titane : opaque.
- Blanc de zinc : moins opaque. Peu toxique en usage courant, mais éviter comme pour le titane tout contact avec les yeux.

Brosse

Les pinceaux plats ou parfois très épais, peuvent s'appeler brosses.

Brosser

Exécuter un tableau avec une brosse, ou le peindre rapidement comme un croquis.

Broyage

Action de concasser et réduire en poudre les couleurs sèches, avant de les amalgamer avec un liant.

C

Cabinet

Pièce où l'on conserve les collections.

Caisse américaine

Cadre en creux.

Cadavre exquis

« jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.» (Dictionnaire abrégé du Surréalisme).

Au cours de ce jeu littéraire inventé par Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Yves Tanguy, chaque participant écrit, à tour de rôle, une partie de phrase dans l'ordre sujet-verbe-complément, sans savoir ce qu'a noté le précédent. La première phrase qui résulta de cette expérience et qui lui donna son nom fut « Le cadavre - exquis - boira - le vin - nouveau. »

Le principe fut ensuite appliqué au dessin.

Cadre

Bordure décorative qui entoure un tableau en contribuant à sa présentation. Dans le langage courant, le terme cadre est employé pour désigner les bords du tableau qui délimitent le champ de la représentation.

Cadrage

Terme photographique, cinématographique et audiovisuel qui désigne ce que l'artiste capture pendant la prise de vue. Ce qui se trouve à l'intérieur du cadre de la caméra se trouve dans le champ, ce qui y est exclu se trouve hors champ. Par extrapolation, ce terme s'utilise pour la peinture.

Cales

Suite à leur mise en place au marteau dans les coins du châssis à peindre, les cales bois ou plastique permettront de retendre la toile par la suite.

Calligraphie

Art du trait ornemental des caractères d'écriture.

Calicot

Tissu de coton dans un mode d'entrecroisement particulier, utilisé pour les toiles à peindre.

Camaïeu

Technique qui consiste à peindre avec les valeurs d'une seule couleur.

Canne

Voir appuie-main.

Canon

Règles servant à déterminer les proportions idéales du corps humain (l'origine remonte à la statuaire grecque). Plus précisément, il s'agit d'un ensemble de règles qui déterminent les proportions du corps selon les critères esthétiques de cultures et d'époque précises.

Par extension le canon désigne un modèle aux proportions idéales qui sert d'exemple pour toutes les créations du même type.

Carreau **(mise au)**

Procédé de reproduction d'un modèle à deux dimensions par un quadrillage, à une échelle différente ou non. Voir Graticulage.

Carte

Ornement destiné à décorer un cadre et la bordure d'un tableau. Par extension, synonyme de cartel.

Carte à gratter

Support carton ou plastique dont on gratte la surface pigmentée avec un stylet pour faire apparaître la couleur sous-jacente.

Cartel

Etiquette ou plaquette apposée à côté d'une oeuvre exposé dans un espace et l'identifiant : artiste, titre, date, technique, dimensions, provenance. Fait l'objet parfois de mauvais traitement.

Cartellino

feuille ou tablette d'un tableau qui reçoit la signature, parfois la date et le portrait de l'artiste.

Carton

- Carton à dessin : pochette cartonnée pour le transport des dessins.
- Supports de peinture, pastel : carton toilé, carton d'art à double face blanc ou teinté, carton bois…
- Carton pour passe-partout.
- Carton d'emballage, notamment lorsque le dessin ne peut être exécuté directement sur le support final : enduit frais de fresque, dessin reporté et dupliqué pour tapisseries, vitrail…

Cavalière **(perspective)**

Pas de lignes de fuite, donc incorrecte pour l'œil. Utilisée essentiellement en dessin technique. Les bâtiments sont comme vus d'un lieu élevé.

Dans la perspective isométrique, les trois dimensions de l'espace sont représentées avec la même importance : toutes les parallèles d'un objet restent parallèles sur la représentation. C'est l'une des perspectives visuelles ou spatiales. Voir Perspective.

Centre d'intérêt

Partie d'une œuvre qui attire l'attention.

Cercle chromatique

Outil de classement des couleurs.

Cerner

En peinture, l'action de cerner consiste à marquer plus ou moins le contour d'un personnage ou d'une forme.

Champ

En photographie ou dans l'audiovisuel, espace contenu à l'intérieur d'une surface délimitée par un cadre.

Chanci

Altération du vernis d'un tableau par l'humidité sous forme de moisissures blanches.

Charge

Matériau ajouté à la peinture qui en modifie l'aspect ou la consistance (poudre de marbre, sable, sciure).

Châssis

Support de forme carrée, rectangulaire ou ronde, composé de montants de bois sur lequel on tend une toile qui servira de support à la réalisation d'une peinture.

Chaude

Couleur proche du feu (jaune, orange, rouge). Ce sont des sensations chromatiques subjectives inscrites dans la mémoire du corps. Les couleurs chaudes semblent avancer vers l'observateur.

Chef-d'œuvre

Un chef-d'œuvre est une œuvre d'art exceptionnelle. Elle marque l'histoire de l'art car elle apporte une forme, un rendu une composition nouvelle, originale par rapport à ce qui se faisait avant. Un chef-d'œuvre est une référence, un modèle pour de nombreux artistes contemporains du maître qui l'a créé et pour les futures générations d'artistes.

Chevalet

Support de tableau, habituellement utilisé pour son exécution.

Ils peuvent être de table, d'atelier, de campagne, convertible, à coffret…

Les peintures de chevalet désignent des peintures qui ne sont ni murales, ni monumentales.

Chèvre

Voir Pinceau.

Chromatique

Qui se rapporte aux couleurs.

Chromatisme

Ensemble des couleurs qui constituent un tableau.

Cimaise

Avoir « les honneurs de la cimaise » signifie avoir son tableau bien en vue.

- Moulure sur un mur qui autrefois servait d'appui à une rangée de tableaux à hauteur d'yeux. Désigne par extension le mur d'une salle d'exposition de galerie, musée…
- Rail qui supporte les tiges ou fils d'accrochage des tableaux.

Cinabre

Sulfure naturel de mercure, de couleur rouge (vermillon).

Cinétique (art)

Oeuvres qui font intervenir le mouvement.

Circa

signifie simplement "environ" pour une date ; terme qui n'est pas propre à l'art mais qu'on voit souvent dans les catalogues de vente, exemple : "Nom de l'artiste, Titre de l'œuvre, circa 1922" signifie que l'œuvre non datée est estimée par un tiers aux environs de 1922, ou bien que cette date n'est pas certaine

Cire

D'origine animale, végétale ou minérale, sert de liant agglutinant dans certaines peintures et vernis. Dans la haute antiquité grecque et égyptienne, les pigments étaient alors incorporés dans la cire. L'ensemble était fondu et entretenu dans la cendre chaude pendant le travail de l'artiste.

Les Pastels gras, et plus encore les Pastels cire contiennent de la cire d'abeille.

Clivage

Séparation et perte d'adhérence qui se produit entre deux couches d'une peinture.

Clair Obscur

Procédé technique qui consiste à jouer sur les contrastes par la diffusion de la lumière dans une peinture. Les effets de lumière y sont très puissants à certains endroits du tableau et inexistants à d'autres. (Caravage (1571-1610) et Georges de la Tour (1593-1652)).

Classique

Terme qui désigne ce qui a rapport avec l'Antiquité gréco-latine et les oeuvres qui s'en inspirent à partir de la Renaissance. Le terme est également synonyme de traditionnel et de conservateur.

Collage

Procédé associant dans une composition artistique des éléments et des matériaux de différentes natures qui peuvent être des morceaux de papier, des photographies ou des objets.

Colle

Voir maroufler.

Collectionneur

Personne qui collectionne des oeuvres, des objets.

Collectif d'artistes

Un collectif est un regroupement d'artistes ayant la même complicité artistique.

Color ou colour field **(champ coloré)**

Mouvement expressionniste qui privilégie la couleur. Grandes plages chromatiques posées en aplats avec effets de matière et (ou) dégradés. Pas de figuration, enveloppement du spectateur et phase méditative parfois.

Coloriste

Se dit d'un peintre qui sait manier la couleur de manière à en tirer des effets des plus remarquables en lui accordant souvent la primauté sur le dessin .

Commanditaire

Personne qui commande et finance une œuvre à un artiste.

Complémentaires

Couleurs opposées sur le cercle chromatique. La complémentaire d'une primaire est le mélange des deux autres primaires. Deux couleurs complémentaires ont entre elles un contraste maximum (ex : bleu et orange). Une couleur est mise en valeur par sa proximité avec sa complémentaire. Les trois paires principales : rouge/vert, orange/bleu et jaune/violet produisent le contraste le plus puissant après le noir/blanc.

Conceptuel

Qui fait référence à une démarche où à une réflexion qui privilégie le travail d'ordre intellectuel, rendant la matérialisation de l'œuvre secondaire.

Contrefaçon

reproduction d'une oeuvre originale (condition nécessaire) sans l'autorisation de son auteur ; cela concerne aussi la transposition ; la reproduction implique imitation de l'original.

Le problème de la ressemblance pose celui de l'inspiration qu'un artiste aurait d'une oeuvre antérieure : il serait préférable que l'artiste précise "hommage à..." pour signifier qu'il n'a pas l'intention de contrefaire mais d'honorer, et évite qu'il y ait confusion entre les oeuvres par le regardeur ; à noter qu'est tolérée la reproduction pour dérision, à condition que ce but soit clair

Composition

Position des différents éléments représentés dans une œuvre. Le choix de cette position est très important pour la signification de l'ensemble. Il est d'usage de respecter la règle des tiers faisant référence au nombre d'or.

Contour ligne

Qui définit le tour d'un corps, d'un objet ou d'une figure.

Contraste

Différence entre la densité la plus forte et la densité la plus faible au sein d'une image.

Opposition importante et remarquable entre les couleurs, les valeurs, les dimensions, les formes, les matières, etc., qui mettent en relief un ou plusieurs éléments d'une peinture.

Copie

Duplication d'une œuvre (voir Faux), duplication (par offset, sérigraphie, moulage, fichier...) d'une oeuvre initiale, limitée en nombre ou non, avec l'assentiment de l'artiste ou de ses ayants droit.

Si le tirage est très faible et si l'artiste créer, contrôle et signe l'œuvre, elle est appelée originale. Une copie peut être signée par l'artiste, mais alors ne doit être confondue avec les originaux : voir tirages.

Copie privée

Disposition juridique qui est une exception du droit d'auteur, vous autorisant à faire une seule copie d'une oeuvre culturelle (quelle qu'elle soit) dans un but personnel privé, évidement non commercial.

Sinon c'est une contrefaçon ou du piratage

Copiste

Peintre qui reproduit légalement les tableaux.

Copyright (Droit de copie réservé)

Informe le public par le mot copyright ou la lettre c de la nécessité de respecter le Droit d'auteur, et satisfait aux exigences des pays qui imposent un enregistrement.

Corrections

Terme général qui désigne les retouches sur une peinture. Voir Repentir.

Cote, cote **« officielle »**

Valeur d'une œuvre obtenue lors de sa dernière vente aux enchères.

Indication du "prix" d'une oeuvre d'un artiste, obtenue par constat officiel lors de sa dernière vente aux enchères ; c'est donc un cours variable selon la suite des ventes, la santé de l'économie, la trajectoire de l'artiste, le dynamisme de ses représentants et le sens du vent (la mode, son décès, etc).

Couches

Les couches picturales sont situées entre la préparation et le Vernis. Elles comprennent souvent l'Esquisse, le premier Modelé, la couche intermédiaire colorée et le modelé final. Voir Glacis.

La peinture « Alla prima » se fait en une seule couche.

Couleur

Considérée comme étant la « matière première de la peinture» (T. Van Doesburg, 1930), la couleur constitue pour chaque artiste un intérêt particulier qui lui attribue une fonction précise. Elle est obtenue grâce à des pigments.

Couleurs primaires

Il existe trois couleurs primaires pigment : magenta, jaune (yellow) et cyan. Ce sont des couleurs pures impossibles à obtenir en mélangeant d'autres couleurs. Lorsque l'on mélange deux couleurs primaires, on obtient les couleurs complémentaires : orange (jaune + magenta), vert (jaune + cyan), violet (cyan + magenta).

Grâce aux couleurs primaires, on peut obtenir par mélange toutes les autres couleurs possibles et imaginables. Par exemple, on obtient du marron en mélangeant du jaune et du rouge en proportions identiques, puis en ajoutant un peu de noir ou de bleu. Le blanc correspond à l'absence totale de couleur alors que le noir est le résultat du mélange des trois couleurs primaires dans des proportions absolument identiques (synthèse soustractive).

Couleurs secondaires

Le vert, le violet, l'orange.

Coulure

Trace que laisse une matière fluide qui coule sur la toile.

Couteaux

Spatules ou truelles souples pour peindre dans les épaisseurs d'acrylique ou d'huile. Peut aussi mélanger la peinture en quantité ou nettoyer la palette.

Craie

- Désigne les Pastels secs, mais aussi improprement les Pastels huile ou cire. Les « craies d'art » sont habituellement les petits bâtons de craie secs et durs.
- Intervient comme matière de charge dans certaines peintures à l'huile, auxquelles il donne un aspect translucide. Entre également dans la composition des enduits à l'eau et à la colle.

Crayons

Baguette de bois ou équivalent qui sert de gaine à une mine de graphite, fusain, pastel, pierre noire, carbone, blanc, couleur, sanguine, aquarellable… Par extension, une mine, une craie ou un pastel sont parfois appelés crayons.

La mine d'un crayon à papier est composée d'un mélange de graphite et d'argile. Plus la proportion d'argile est importante, plus le crayon est dur et écrit clair (H).

Utilisés pour le croquis, le dessin préliminaire, tout travail de dessin de précision ou d'écriture…et le coloriage sur de petites surfaces.

La technique des 3 crayons peut se faire avec pierre noire, sanguine, craie blanche.

Critique d'art

Par leur sens du verbe juste, les grands critiques ont défini certains mouvements (les fauves, l'art brut,...) ou ont contribué à lancer des artistes, par leur regard en avance sur leur temps (Restany pour les Nouveaux Réalistes,...) ; mi-journaliste, mi-historien, c'est à la fois une personne de terrain et de réflexion qui fait le lien entre le monde professionnel de l'art et le public, sans qui l'art n'est rien ; son rôle pédagogique essentiel est d'autant plus difficile actuellement que la lecture devient courte (on est si pressé) comme parfois les idées ; d'ailleurs en France il n'y en a qu'environ 300

Croquis **ou Schéma**

Dessin rapide qui va à l'essentiel sans trop s'attacher aux détails, au contraire du dessin d'observation. Il n'a pas forcément une destination artistique.

Croûte

Jugement péjoratif d'un tableau sans valeur artistique.

Cubisme

Le cubisme est un mouvement artistique qui est apparu au tout début du XXe siècle (dès 1907). Les artistes cubistes représentent des sujets qu'ils décomposent en formes géométriques. Il n'y a plus de perspective dans leurs œuvres. Par exemple, dans un visage de face, le nez est représenté de profil et non de face avec des ombres pour donner l'impression du volume et de la profondeur. Tout est plat.

Quelques grands artistes cubistes : Pablo Picasso (1881-1973), Georges Braque (1882-1963), Juan Gris (1887-1927), Fernand Léger (1881-1955). Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso est la première œuvre cubiste.

Curateur

Etend le métier du traditionnel conservateur de musée, à la notion double d'organisateur et de commissaire, souvent indépendant ; ce mode de fonctionnement vient des anglo-saxons, qui nous donnent une leçon de latin : curare signifie prendre soin ; l'état romain désignait un curator pour mener une mission, mais Larousse nous en dit bien mieux : il est aussi "chargé d'assister l'incapable majeur" (ça, c'est vous et moi)... ; le Robert est plus prudent : il "veille aux intérêts d'un tiers".

L'Ecole du Magasin de Grenoble est à l'origine d'un réseau international de structures rattachées à des lieux d'art contemporains, qui forment à la pratique curatoriale

D

Dada

Mouvement créé en 1916 par des artistes, poètes et écrivains ayant fui les champs de bataille. Le choix du nom « Dada » a été déterminé par un processus aléatoire et absurde, en prenant un mot au hasard dans un dictionnaire.

Il modifie l'art et la sensibilité du vingtième siècle et se caractérise par un esprit de révolte et une volonté de se débarrasser de toutes les traditions absurdes politiques, sociales, culturelles et artistiques de l'Occident qui sont à l'origine de la guerre, selon les artistes Dada.

Les dadaïstes ont introduit dans leurs compositions de toiles peintes et de sculptures l'utilisation de nouveaux matériaux jugés « ignobles » : déchets, débris, collages de

journaux ou objets, matériaux de récupération. Les objets sont choisis pour leurs qualités formelles et leur signification symbolique.

dation

Moyen de paiement en nature des droits de succession, permettant notamment de céder à l'Etat français une partie des oeuvres provenant d'un héritage

Daylight

Ampoule qui délivre une température de couleur proche de la lumière du jour, donc plus froide qu'une ampoule électrique standard.

Décalcomanie

Procédé simple qui permet de transporter les images sur un autre support.

Décharger une couleur

Retirer de la peinture fraîche (grattage, application d'un papier absorbant…).

Décrochage

Retrait des œuvres d'une exposition.

Dégradé

Les dégradés, au contraire des aplats, permettent la représentation des ombres, donc du volume et enrichissent les surfaces.

- Passage progressif d'une valeur à une autre valeur, ou d'une couleur à une autre couleur. C'est l'opposé du contraste.
- Un ton (dans le sens de teinte) est dégradé quand il a reçu du blanc en mélange ou en glacis.

Délavé

Pauvre en pigment.

Délayer

Diluer une substance dans un liquide.

Démarche artistique

Manière dont un artiste effectue son itinéraire de création par rapport à des choix (thèmes, engagements, supports, techniques, formats…) voire même en travaillant avec le hasard. La démarche est très importante, elle détermine et singularise l'œuvre, elle caractérise l'artiste et participe de son « style ».

Demi-frais

La peinture à l'huile retouchée dans le demi-frais occasionne des tensions entre les couches, donc des craquelures dans la suite du séchage.

Demi-pâte

Par rapport à l'épaisseur de la majeure partie de la couche picturale, c'est une couche allégée par de l'huile ou de l'essence.

Demi-teintes

Teintes dont la valeur se situe entre le clair et le foncé.

Dépôt

Types de dépôts envisageables pour preuve d'antériorité d'une œuvre d'art : notaire ou huissier, sociétés civiles d'auteurs ou syndicats, enveloppe Soleau, recommandé à soi-même ou à un tiers.

Dépôt légal

Obligation qu'à l'artiste vivant en France de déposer à la Bibliothèque National un exemplaire supplémentaire de toute estampe ou photographie qu'il créer ; n'est malheureusement pas bien respecté, bien que gratuit et intéressant pour l'artiste, car mal connu faute d'une information publique et d'une formation pratique dans les écoles d'art

De Stijl

ce mouvement d'avant-garde hollandais (Le Style) né en 1917 est à la source du mouvement moderne. Celui-ci s'organise pour la peinture autour de trois figures centrales : Piet Mondrian et Theo van Doesburg.

Volonté d'un nouvel équilibre entre l'individuel et l'universel et libération de l'art des contraintes du culte de l'individualisme : le but de l'homme est le style. Plus de

cloisonnements traditionnels entre arts majeurs et mineurs, entre arts décoratifs, architecture et urbanisme.

Recherche d'une esthétique universelle intelligible par tous : couleurs primaires, blanc et noir appliqués en aplat, lignes droites et orthogonales, limitation des formes et géométrisation des volumes.

Design

Art de concevoir par le dessin un objet de la vie de tous les jours en lui donnant une forme nouvelle, un style, tout en conservant son caractère fonctionnel.

Dessin

La première chose qu'un artiste réalise avant de s'attaquer à une peinture, une sculpture, une architecture… est un dessin. Le dessin consiste à tracer des traits à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'une craie, d'un fusain, d'un pinceau pour représenter la forme d'un sujet, vu ou imaginé. Au XVIIe siècle, Jean-Baptiste Colbert crée, en France, le Cabinet des Dessins. Il fait entrer le dessin dans les collections royales.

Certains dessins dépassent le stade du croquis. Leurs traitements sont très aboutis et deviennent des œuvres d'art à part entière.

Dessin / peinture automatique

Un dessin automatique se construit sans logique. Généralement, il n'y a pas d'esquisses ou d'études préparatoires, pour laisser place à la liberté du geste et de l'imagination.

Inspiré de l'écriture automatique des Surréaliste, le dessin automatique est une technique consistant à dessiner le plus rapidement possible, sans contrôle de la raison, sans préoccupations esthétique ou morale. Il nécessite un état de lâcher prise, entre le sommeil et le réveil (proche d'un état hypnotique).

Dessin tamponné

Cette technique consiste à appliquer, sur un fond peint uniforme, encore humide ou frais, un papier, un plastique, un carton, un matériau auquel on donne une forme ou pas. Cette matière est laissée quelques instants (ou jusqu'à son séchage si elle est imbibée d'un liquide comme un diluant ou de la peinture humide) puis elle est retirée de la surface pour y laisser son empreinte.

Dessous

Ce sont des premières couches de peinture destinées à créer des nuances, servant aussi à accentuer les ombres et la lumières mais ne définissant pas les contours, contrairement à l'ébauche .

Détail

Les détails seront ajoutés à la fin s'ils sont utiles et ne dispersent pas le regard de l'essentiel. Les retouches sur le sec pourront ajouter ou rectifier certains éléments sans mélange avec la couche sous-jacente.

Le mouillé sur sec et plus encore le « sec sur sec » pourront détailler une aquarelle. Un portrait peut être décrit avec beaucoup de détail sans que les contours ne soient durs.

Détournement

Pratique qui consiste à utiliser un objet ou une image en modifiant son sens ou sa fonction initiale.

Détrempe

Couleurs broyées dans de l'eau, puis délayées au moment de peindre avec de la gomme, ou de la colle de peau tiède. Préparation soignée du support, enduit, ponçage, (les Romains, les Grecs, les Etrusques).

Diluant

Une peinture se compose de pigments, d'un liant (huile de lin pour la peinture à l'huile, gomme arabique pour l'aquarelle, résine acrylique pour l'acrylique, œuf pour la tempera…) et d'un diluant (l'eau pour la gouache, l'essence de térébenthine pour l'huile…).

Diorama

Tableau de grandes dimensions, peint sur une toile sans bord visible et que l'on soumet à des jeux d'éclairage, tandis que l'observateur est dans l'obscurité.

Dissolvant

Permet de nettoyer (plus ou moins) à froid ou à chaud des pinceaux qui ont séchés en présence de gouache, acrylique, huile.

Distorsion

Modification de la forme habituelle d'un élément figuratif.

Dominance

Principe de composition pour mettre en évidence un élément de l'œuvre afin d'attirer l'attention.

Dormant

Pièce métal qui fixe le châssis dans le cadre.

Drawing gum

Gomme de réserve liquide pour aquarelle (latex).

Dripping

Technique de peinture associée au style particulier du peintre Jackson Pollock (1912-1956) qui consiste à projeter la peinture sur une toile posée au sol avec un pinceau ou tout autre instrument. Traces et traînées de peinture s'y déposent alors de manière contrôlée et aléatoire.

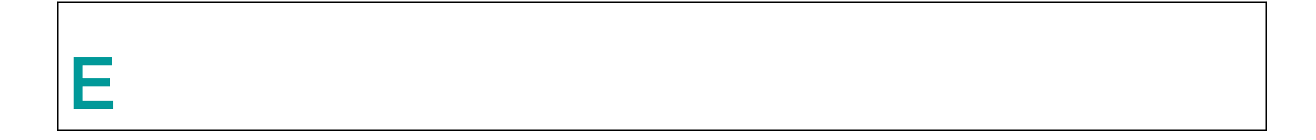
Droit

- D'auteur : Le droit français accorde la protection des œuvres de l'esprit sans dépôt, sous condition d'originalité de l'œuvre. Il est toutefois recommandé de constituer une preuve de la date de création. On appelle aussi droit d'auteur la somme versée par l'éditeur à l'auteur sur les recettes d'exploitation.
- Patrimonial : droit pour l'auteur d'exploiter son œuvre pour en tirer profit pécuniaire. Comprend droit de représentation, de reproduction ou de suite. Peut être cédé.
- De suite : droit patrimonial conféré à l'auteur qui lui permet de percevoir 3% du prix de vente d'une enchère publique ou privée.
- Moral : conféré à l'auteur d'une œuvre pour la divulgation, paternité (nom), respect, repentir (retrait).
- A l'image : droit de toute personne physique à disposer de son image. Permet à une personne de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression. En droit français, c'est un droit de la

personnalité inaliénable. Avant toute diffusion publique d'une image, le diffuseur doit obtenir l'autorisation de diffusion de la personne concernée.

D'après…

Oeuvre qui est une copie inspirée d'un original.

E

Eau forte

Technique de gravure produisant une estampe (feuille), imprimée en plusieurs exemplaires, et obtenue au moyen d'une planche métallique (cuivre), « mordue » par un mélange d'eau et d'acide nitrique.

Ecaillement

Altération de la couche picturale caractérisée par un manque partiel d'adhérence de celle-ci au support.

Echappée

Vue éloignée dans un paysage ou dans une composition.

Echappée de lumière

Lumière qui traverse et éclaire une partie du tableau.

Echelle

Rapport de grandeur entre deux éléments de taille différente, donc entre les mesures d'un objet dessiné et sa taille réelle. Une longueur à l'échelle 1/10e signifie qu'une L réelle de 1 mètre fera 10 centimètres dans le dessin.

Ecole

Prépondérance d’un style dans un lieu et à une époque donnée.

Ecole de

Mention d’une œuvre réalisée sous l’influence de l’artiste.

Ecole artistique

Ensemble d’artistes que l’on peut regrouper par leur origine et par une ressemblance stylistique dans leur façon de peindre.

Ecorché

Représentation d’un homme ou d’un animal dépouillé de sa peau.

Modèle sur lequel les peintres et les sculpteurs peuvent étudier le jeu des muscles et des nerfs sous la peau.

Ecriture

voir Facture.

Effets

de lumière, de couleur, de perspective…

Effet de matière

Qualité d’une surface peinte évoquant, par son aspect, une caractéristique tactile (comme la rugosité ou la brillance).

Émaux

Les émaux sont fabriqués à partir de poudre de quartz (silice) et de divers oxydes pour donner la couleur. Grâce à un liant, le peintre peut les appliquer, comme en peinture, au pinceau sur un support en cuivre. Le tout est cuit dans un four. Les émaux peints sont des objets très précieux. La ville de Limoges s’en est fait une spécialité.

Embu

Aspect terne d'un tableau, impression de peau, dus à la superposition de couches d'huile qui n'ont pas suffisamment séchées entre elles.

Empâtement

Relief que produit la peinture lorsqu'elle est utilisée en surépaisseur.

Empater

C'est un moyen de produire des effets de matière grâce à la peinture utilisée en surépaisseur qui provoque soit une diminution de la lisibilité du sujet représenté, soit l'introduction des traces de gestes ou d'instruments. Ce sont des éléments extérieurs à la représentation mais liés au processus de création auquel ils participent.

Empreinte

Trace laissée par un objet, un tampon ou une matrice sous l'action d'une pression.

Emulsion

mélange intime de deux liquides non miscibles. L'un d'eux (liquide émulsionné) est dispersé dans l'autre (liquide dispersant) sous forme de fines gouttelettes. Il peut exister des émulsions de plus de deux liquides non miscibles.

Les émulsions peuvent servir pour les fonds, glacis ou vernis (huile, acrylique…).

Encaustique **(peinture à)**

les pigments sont mélangés à de la cire chauffée qui va servir de liant. Très utilisé dans l'Antiquité, ce procédé sera retrouvé au XIXe siècle.

Les couleurs sèchent rapidement, les retouches sont faciles et se font sans grattage, la surface ne s'écaille pas. La cire donne relief, transparence et résiste à l'humidité et aux vers.

La cire colorée est chauffée puis étendue liquide sur une palette chaude. On l'applique liquide sur la toile avec un pinceau ordinaire. Lorsqu'elle est prise, on la modèle avec un fer chaud.

Enchères

vente au plus offrant faite en salle publique moyennant une procédure stricte

Encollage

préparation de la toile par application de couches de colle pour unifier sa surface et la resserrer afin qu'elle absorbe moins la couleur ; c'est équivalent à un enduit.

Encres

à dessiner, aquarelle, acrylique, à l'huile, de Chine…Pour le trait ou le lavis.

L'encre de Chine en bâtonnet à dissoudre ou liquide est presque indélébile, d'un noir intense, couvrante et fluide. Diluée, elle permet une grande variété de gris. C'est un mélange de différentes compositions : bois calciné, gélatine, camphre, musc, suie, vernis ou gomme laque… Les encres de couleur sont souvent à base de pigments synthétiques.

Encre de noix de galle

décoction de noix de galle, sulfate de fer, gomme arabique ou huile de térébenthine. En vieillissant, elle tourne au brun ou au jaune et brûle le papier.

Enduit

couche destinée à isoler le support et imperméabiliser la couche picturale. De la qualité de l'enduit dépend la bonne conservation de la peinture.

Pour le bois, on appelle l'enduit «préparation». Peinture murale et fresque : mortier, plâtre, chaux…

Recettes variées suivant les époques et les artistes : colle à la caséine, de peau de lapin ou de gélatine ; eau ; farine et ammoniaque ; craie acrylique ; d'os ; Caparol…

Enduction

couche(s) de matière (enduits à la céruse à l'huile, ou enduits à la colle de peau mélangée à du blanc, craie, plâtre), posée(s) sur le support vierge, pour apprêter le fond.

Enluminure

L'enluminure est un décor peint à la main qui illustre un livre précieux comme les manuscrits ou les recueils religieux.

Entoilage

fixation de la toile sur le châssis ; pour que la toile soit absolument plane, on la cloue sur la périphérie et on la tend par des coins de bois insérés aux coins du châssis pour écarter celui-ci

Entourage de…

mention d'une œuvre réalisée par un contemporain de l'artiste d'origine, et qui a subi son influence. On peut parler d'un artiste « Suiveur de… ».

Entretoise

pièce de bois qui maintient la cadre d'un châssis de grande dimension.

Enveloppe Soleau

méthode possible de preuve d'antériorité d'une œuvre d'art (voir dépôt).

Epaississant

permet de rendre moins fluide certaines peinture (pour soie…).

Epidermure ou épidermage

Usure de la couche picturale, souvent due à une mauvaise restauration et qui met au jour le grain de la toile ou le fil du bois.

Eponge

pour nettoyer ou créer des effets de peinture.

épreuve d'artiste (notée EA)

d'une manière générale c'est un essai, un test de qualité ("soumettre à l'épreuve") ; une épreuve d'artiste notée EA est une oeuvre de mise au point d'un tirage ; en photo argentique ce tirage est effectué en petit format.

Si l'épreuve est mise en vente, c'est qu'elle satisfait forcément son créateur (à moins qu'il ou ses ayant-droits ne soient trop voraces) ; alors elle peut présenter des avantages :

- pour l'artiste, qui voit se prolongée à 12 la notion d'œuvre originale : les tirages limités à 8 plus les épreuves limitées à 4
- pour l'amateur, qui obtient un exemplaire qui pourrait se différencier des tirages ultérieurs

Epure

représentation géométrique plane d'un objet.

Équilibre **(voir Harmonie)**

Principe de composition qui consiste à répartir des éléments visuels dans une œuvre d'art de manière à harmoniser composition et proportion.

L'équilibre peut être symétrique, radial (les éléments tournent autour d'un point central) ou asymétrique (équilibre irrégulier qu'on crée en donnant à des objets différents un poids visuel égal ; décentrement pour donner de l'importance à un élément ou pour le naturel de la composition proche du nombre d'or…).

L'équilibre signifie : état de tranquillité, de stabilité, quand les forces en présence se compensent ou se complètent.

Espace

Zone située autour des images ou des éléments (espace négatif) ou à l'intérieur (espace positif). On peut représenter cette étendue en suggérant une profondeur, notamment grâce à l'utilisation de la perspective.

Essences

- Essence de térébenthine: essence obtenue par distillation de la résine tirée du pin, ou du pistachier.
- Essence d'aspic : tirée de la lavande mâle.
- Térébenthine de Venise : tirée du mélèze, en été se présente comme un liquide sirupeux. En hiver, se présente comme un baume plus consistant (voir ci-dessous).
- Baume de térébenthine de Venise : plastifiant exceptionnel qui permet des superpositions dans le frais sans provoquer d'embus. Cher mais efficace. Assez long à sécher.

Esthétique

c'est d'abord une théorie du beau et de l'harmonie ; par extension le terme désigne aussi bien les codes et critères académiques qui régissent cette théorie, que les sentiments liées à la beauté ; d'abord relatif au visuel, il s'étend à tous les arts. Désormais c'est une notion culturelle à la fois individuelle et collective, liée à l'éducation et à la société, donc évolutive et plus forcément prisonnière des conventions classiques

Estampe

Image imprimée au moyen d'une matrice gravée en bois, en métal ou par le moyen de la lithographie.

Estompe

feuille de papier, peau ou coton enroulée sous forme de bâton qui permet d'estomper (dégrader, adoucir, atténuer) les contours ou petites zones d'un dessin fusain, pastel…

Le trait sera moins net, plus flou en le gommant superficiellement au moyen d'un tissu, d'une peau ou d'une estompe. On peut ainsi créer des ombres ou des transitions moins nettes sans faire des hachures.

Estomper

rendre un trait de crayon ou de pastel moins net, plus flou, en le gommant superficiellement au moyen d'un tissu ou d'une peau ; on peut ainsi créer des ombres ou des transissions moins nettes entre couleurs.

Ex-libris

terme de bibliophilie qui désigne une image, généralement une gravure ou une lithographie, placée à la page de garde d'un livre ; souvent elle est dédicacée ou créée à cette occasion, signée et limitée ; parfois c'est le collectionneur qui l'ajoute au livre.

Evénement, performance, happening

action se situant dans un lieu et une époque précis, par laquelle un artiste plasticien s'exprime, soit par lui-même, soit par des acteurs, acrobates..., en collaboration ou non avec les spectateurs.

Le media est le lieu lui-même.

L'événement peut éventuellement être répété, encore que ce soit l'exception puisque le but est l'effet de surprise, ce qui distingue précisément un événement d'une session de théâtre

Expressionnisme

Mouvement artistique européen de la fin du 19e siècle privilégiant l'expression d'une émotion ou d'une angoisse. Les compositions sont simplifiées, les couleurs très vives, le geste du peintre très présent. Les artistes s'éloignent des préoccupations purement plastiques et rejettent la représentation insouciante de la réalité, provoquant parfois chez le spectateur un certain malaise, renforcé par des sujets inquiétants.

Expressionnisme abstrait : mouvement artistique américain apparaissant dans les années 1940, appelé également École de New York.

S'éloignant du cubisme et du surréalisme, ils s'intéressent à la gestualité et la réalité de la vie américaine (crise de 1929, seconde guerre mondiale…). L'expressionnisme abstrait regroupe plusieurs tendances, comme l'action painting et le color field.

Certains artistes conservent des traces de figuration, d'autres les éliminent. Présence d'artistes européens réfugiés à New York pour fuir la menace du nazisme (Piet Mondrian, Joan Miró…).

Expressionnisme abstrait

Mouvement artistique américain qui a démarré, à New York, à la fin de la seconde guerre mondiale (1945). L'artiste représente des formes abstraites (formes géométriques, lignes…) et travaille la couleur pour exprimer ce qu'il pense et ressent (Jackson Pollock appartenait au mouvement de l'expressionnisme abstrait).

Extérieur

les impressionnistes ont été les initiateurs en Europe de la peinture en extérieur. L'invention de la peinture en tube en remplacement des pigments broyés a facilité cette démarche.

Il faut travailler rapidement, ce qui permet de développer sa propre facture en évitant ou réduisant les glacis.

Différents matériels sont adaptés : chevalet de campagne, chevalet coffre… Un croquis rapide en extérieur peut suffire comme support d'un travail d'atelier.

F

Faïençage

état de détérioration d'un tableau dû à de très fines craquelures. Elles ressemblent à celles que l'on retrouve sur certains vases de faïence.

Fac-similé

réplique exacte d'un document ou d'un dessin par un quelconque procédé de copie ; en photo argentique c'est la duplication du négatif et non celle de l'épreuve, qui s'appelle un contretype.

Facture

Dans une peinture, la facture est ce qui relève de la manière personnelle de peindre de l'artiste (ou d'un groupe d'artistes), de son geste; ce qui, indépendamment des formes, des couleurs, des sujets… lui est spécifique (une facture impressionniste).

Faux

réplique ou duplication d'une oeuvre sans l'assentiment de l'artiste ou de ses ayants droits, et donc susceptible d'être contestée s'il s'agit d'une contrefaçon ou que son usage ne soit pas strictement personnel pour celui qui possède l'original.

On doit aussi considérer comme un abus une oeuvre ayant été produite avec l'autorisation mais sans l'intervention ni le contrôle de l'artiste lui-même et néanmoins prétendue être originale . Voir Copie

Fiel de bœuf

Dégraisse les supports avant utilisation d'aquarelle, gouache, dorure… Disperse les peintures à l'eau pour marbrures. Sous-couche de vernis à craqueler.

Figure

- Toute représentation du corps humain : portrait, nu, composition de plusieurs personnages.
- Format de toile le plus proche du carré, dans les formats français.

Figuration

Tendance artistique qui s'attache à donner une représentation fidèle du monde, par opposition à l'art non figuratif ou abstrait.

Fixatif

aérosol qui renforce l’adhérence du graphite, fusain, pastels secs…sur leurs supports pour une fixation intermédiaire ou finale.

On peut aussi utiliser un vaporisateur rechargeable ou un pulvérisateur à bouche (la gomme laque blanche naturelle de résine et cire diluée dans l’alcool éthylique ou à brûler peut être utilisée).

En dépannage, en plusieurs couches si nécessaire et si le papier et les pigments le supportent, utilisation possible à essayer de laque à cheveux.

Fixé sous verre

La peinture sous verre, ou fixé sous verre, consiste à exécuter le travail de peinture au revers d’une plaque de verre.

Flochetage

technique picturale proche de la division des tons. Au lieu de poser la couleur, les teintes non estompées ou mélangées sont entrelacées pour être rompues. Le pinceau, comme une navette, forme un tissu dont les fils multicolores se croisent.

Flou

manque de netteté volontaire (flou artistique en photographie) ou accidentel.

Fluide à masquer

voir Drawing gum.

Fluxus

désignant plus un état d’esprit qu’un mouvement. Le « flux de la vie » naît en 1961.

Se caractérise par un mélange des genres, la variété des modes de production, la dispersion des lieux d’intervention et la création de coopératives d’immeubles à New York à l’intention des jeunes artistes.

Folle enchère

dispositif légal remettant aux enchères un bien qui a trouvé un preneur qui, en fait, ne peut pas le payer.

Fond

recto du support. Le fond d'un tableau peut être blanc. On a alors parfois tendance à peindre dans une gamme claire car les couleurs paraissent foncées. En extérieur, les zones blanches peuvent éblouir et amener à les couvrir trop vite.

Le fond peut être coloré, permettre au sujet de se détacher, proche de la teinte moyenne de l'image finale et en accord. Il peut être noir pour mettre en valeur les lumières peintes.

Le support peut être teinté avant sa mise en œuvre, ou coloré par de la peinture diluée.

Fondation

forme de société permettant à une entreprise ou à un particulier d'acquérir des oeuvres moyennant une déduction fiscale, à condition de les exposer de manière publique ; de 2006 à 2008 la France a (enfin) pris des dispositions pratiques et fiscale qui favorise la création de ces institutions privées tellement utile à la culture et au mécénat.

Fondu

passage doux d'une couleur à l'autre, l'une disparaissant progressivement à mesure que l'autre apparaît ; technique courante en lavis et aquarelle (voir aussi estomper)

Format

Caractérise la forme (rectangle, carré, ovale…), les dimensions (taille), les proportions (rapport entre les dimensions), l'orientation (vertical, horizontal…) d'un support ou d'une œuvre.

Dimensions d'un support bidimensionnel. Le format d'un support conditionne l'attitude de l'artiste. Lorsqu'il travaille sur un grand, voire très grand format, l'artiste ne voit généralement qu'une partie de sa toile ou de son support. S'il veut voir l'intégralité de son oeuvre, il doit prendre du recul, mais dans ce cas, il ne peut travailler, sauf s'il utilise des instruments à la mesure du format. Le grand format impose une manière de travailler différente du petit format.

Frais sur frais

superposition de couleurs sans attendre le séchage.

Forme

Aspect extérieur d'une surface qui peut être fermée ou ouverte. Types de formes : anthropomorphique (humaine), zoomorphe (animale), silhouette (qui se profile sur un fond)…

Fresque

peinture murale généralement de grand format, réalisée sur un enduit frais. La fresque est une technique de peinture murale à l'eau. Les pigments sont dilués dans ce liquide. La couleur est appliquée au pinceau sur un enduit frais (composé de sable et de chaux…).

Cette technique est connue depuis l'Antiquité, elle a été utilisée au Moyen Âge, dans les basiliques et en Italie pendant la Renaissance. Ensuite, elle se fait plus rare.

Frise

composition dessinée, peinte ou sculptée ayant une forme très allongée. Elément décoratif d'une architecture ou d'une peinture qui répète un motif sur toute sa

longueur.

Frisures

série de légères rétractations de la matière picturale caractérisées par des plissements superficiels et fins se formant à la surface des peintures.

Froide

Une couleur proche du bleu (ou du vert) paraît froide : paysage matinal, ou d'hiver avec neige ou givre…Toutefois, une petite touche chaude (jaune, orange, rouge, mauve) peut mettre en valeur les tons froids.

Frottage

Équivalent pictural de l'écriture automatique, le procédé du frottage a été inventé par Max Ernst en 1925. Fixant le plancher usé d'une auberge où il séjournait en Bretagne, il décide de relever l'empreinte de cette matière en frottant à la mine de plomb un papier posé sur les lattes de bois. Il étend ce procédé à d'autres textures et

publie son premier recueil de frottages, Histoire naturelle, en 1926. Ilpoursuit cette recherche en utilisant la peinture à l'huile.

Frottis

trace assez rugueuse et sèche, réalisée avec de la peinture à l'huile.

Fumé

Epreuve d'essai d'une gravure réalisée sur bois.

Fusain

charbon de bois végétal obtenu à partir du fusain, saule, tilleul, noyer…et servant à dessiner. Noir d'un gris souvent légèrement froid et bleu s'il est naturel. Le fusain huilé est un bâtonnet de charbon imprégné d'huile de lin.

En bâtonnets carrés, cylindriques ou en crayon. Peut être « reconstitué » pour des noirs plus profonds. Friable mais facile à estomper (particulièrement s'il est en bâton) et à fixer. Très utilisé pour esquisses ou études grand format.

Fuyante

ligne tracée vers un point de fuite ou vers un point rejoignant plusieurs autres tracés.

Gamme

se dit des couleurs classées par nuances.

Genre

Désigne les grandes familles d'œuvres réparties selon des sujets distincts : peinture d'histoire, allégorie, portrait, scène de genre, paysage, nature morte.

Gercure

craquelure en dépression à la surface d'un tableau due souvent à un dessous trop gras ou pas sec.

Gesso

enduit de Fond, confectionné avec de la poudre de marbre et de plâtre.

Gestes

Dans certaines oeuvres, il est possible d'observer les traces laissées par le geste du créateur. Elles sont de deux ordres et sont interdépendantes. On distingue les traces laissées par les gestes et celles laissées par les instruments. Les traces des instruments donnent une indication sur la gestuelle de l'artiste. Ces traces peuvent traduire des gestes amples, précis, rapides, saccadés, nerveux, violents.

Ce sont autant de qualificatifs qui vont préciser leur nature. Les traces d'instruments donnent quant à elles des indications sur la manière dont les matériaux ont été utilisés.

Glacis

Peinture dont les pigments sont très dilués, qui produit un effet de transparence et qui laisse voir ce qu'il y a dessous.

Gomme arabique

résine visqueuse et transparente qui s'écoule de certains acacias, à l'origine en Arabie.

Gouache

pâte colorée qui se dilue à l'eau, comme l'aquarelle, et qui obtient son épaisseur, dans la détrempe, par l'apport de gomme (acacia).

Graffiti

signe laissé par l'Homme sur un support.

Grain

aspérités qui rendent la surface d'un support pictural rugueux.

Graphisme

la manière particulière et propre à chacun d'écrire ou de dessiner ou qualité des traces laissées intentionnellement sur un support (écritures, lignes, signes, etc…)

Graphite

carbone naturel ou artificiel cristallisé, gris-noir, friable et tendre.

Gras sur maigre

la peinture à l'huile en 2 couches ou plus doit être appliquée selon la règle du gras (riche en huile de lin) sur maigre (diluée dans l'essence de térébenthine habituellement).

L'huile ne s'évapore pas, elle sèche à l'air en se contractant. Ainsi, une peinture maigre appliquée en couche supérieure sèchera avant en provoquant des craquelures dans la couche maigre durcie qui pourra même s'écailler. On commence donc par une couche diluée à l'essence, puis l'on ajoute de plus en plus d'huile jusqu'aux rehauts possibles dans l'empâtement (blanc des reflets…).

De plus, il est difficile de faire adhérer de la peinture maigre sur une couche huileuse.

Graticulage

procédé utilisé pour reproduire généralement en réduction un dessin par un quadrillage. Voir Carreau.

Grattage

Un excès de peinture peut être retiré par grattage au couteau. Une image fantôme d'origine peut alors souvent servir de base.

En complément du grattage, on peut nettoyer localement une toile avec un chiffon sec ou trempé dans le white spirit ou l'essence de térébenthine. Il est aussi possible d'agir par « tonking » : une feuille de papier absorbant (journal, essuie-main…) est frottée délicatement avec la paume de la main, puis enlevée.

Le grattage ne permet pas que des corrections : il permet des couches plates adoucies sans traces de pinceau.

Gravure

Ensemble des procédés qui permet la reproduction d'une image à l'aide d'une matrice imprimée. Il existe plusieurs techniques de gravure : le métal creusé à la

pointe sèche, au burin ou à l’acide (eau-forte) et la xylographie qui regroupe les différents procédés de gravure sur bois. Le monotype, plaque peinte à la main avant l’impression, ne permet qu’une seule et unique épreuve.

Gris

Dilution de noir ou mélange de blanc et noir (gris neutre).

Gris coloré

teinte très rompue (ternie par sa complémentaire) à laquelle on peut ajouter du blanc. On peut aussi mélanger les 3 primaires (+ blanc) en ajoutant plus de bleu que de rouge pour éviter une dérive vers le brun.

Grisaille

peinture monochrome en camaïeu gris, blanc, noir destinée à imiter les bas-reliefs ou autres reliefs sculptés.

Hachures croisées

technique d’ombrage qui consiste à entrecroiser plusieurs réseaux de lignes parallèles.

Happening

Forme artistique née à la fin des années 50 où c’est l’évènement qui fait l’œuvre. Le happening se distingue de la performance par son caractère spontané et le fait qu'il exige la participation active du public.

« art total » théorisé en 1957. C’est un assemblage d’événements joués ou perçus en plusieurs temps et lieux selon un plan mais sans répétition, et avec le public. On y trouve du jeu, du théâtre sans intrigue, de la provocation, de l’humour, de la créativité dans le spontané et une signification symbolique. Attire à la fois peintres, acteurs et danseurs dans l’invention, le non-conformisme et la surprise.

Haptique

qui concerne le toucher. "Cette surface n'est pas la surface optique mais la surface haptique que nous suggèrent les perceptions du sens du toucher" (in Worringer, "Abstraction et Einfuhlung", Paris, Klincksieck, 1986).

Harmonie

- Ensemble dans lequel les couleurs contribuent à former un tout. On trouve les notions de force, d'accompagnement, de tonalité générale, de rappel…
- Cadre en harmonie avec l'œuvre (voir Cadre).

Hiéroglyphe

signes figuratifs de l'écriture idéographique des anciens Égyptiens.

Histoire de l'art

L'histoire de l'art est une discipline qui s'intéresse à la création artistique, dans le domaine des arts plastiques et graphiques (l'architecture, la sculpture, la peinture), depuis ses origines, de la Préhistoire, à nos jours et dans le monde entier. Elle s'intéresse à l'histoire des formes : aux styles qui les caractérisent, aux civilisations et aux artistes qui les créent, aux mouvements artistiques qui les fédèrent. Elle s'intéresse également aux contextes culturels et historiques dans lesquels les œuvres sont créées.

Ne pas confondre Histoire de l'art et Histoire des arts, ce dernier terme est plus large et comprend tous les arts : l'architecture, la sculpture, la peinture, mais aussi la danse, la musique, la poésie, le cinéma…

Hors-champ

Qualifie tout ce qui se trouve en dehors des limites du cadre et qui n'apparaît pas par conséquent dans l'image.

Huilage

ajout d'huile directement sur la toile pour unir deux tons ou pour des corrections de la couche supérieure (chiffon, pinceau…).

Huile (peinture à l'huile)

L'agglutinant par excellence, le liant qui sert à "véhiculer" les couleurs sur le support.

- **L'Huile de Lin** est la plus utilisée, la meilleure qualité est obtenue par compression de graines de lin séchées au préalable. Ses caractéristiques sont la siccativité, la coloration et la teneur en acide gras.
- **L'Huile d'Oeillette** est extraite du Pavot Noir, peu utilisée aujourd'hui.
- **L'Huile de Noix,** utilisée autrefois par les Vieux Maîtres.

I

Icône

peintures sur bois des Eglises orientales (Byzance, Russie, Grèce, Balkans).

Iconoclaste

A l'origine, le terme désigne celui qui interdit ou détruit les images saintes. De manière figurée, il qualifie aujourd'hui les personnes et les pratiques qui sont hostiles aux conventions et aux traditions.

Illusionnisme

L'illusionnisme est Un dessin automatique se construit sans logique. Généralement, il n'y a pas d'esquisses ou d'études préparatoires, pour laisser place à la liberté du geste et de l'imagination. Un art qui crée des illusions grâce à des techniques particulières, comme le trompe-l'œil (représentation en perspective qui donne l'impression d'être réelle).

Image

représentation d'éléments visuels sur un support.

Image rémanente

une zone de couleur bien éclairée et fixée pendant 15 secondes permet de voir sa complémentaire lumineuse et atténuée à proximité immédiate (contraste simultané) ou sur un espace blanc (contraste successif). Vient de la fatigue des cônes de la rétine pour une couleur saturée. Prenez le temps nécessaire.

Impression

couche de couleur très fine et transparente recouvrant une préparation blanche sans en altérer la luminosité. Elle donne le ton de base, simplifie le travail ultérieur de la couleur et adoucit la transition clairs obscurs.

Impressionniste

Le terme « impressionniste » désigne un groupe de peintres. En 1874, Monet et ses amis exposent leurs toiles dans l'atelier de leur ami, le photographe Nadar, à Paris. Refusés au Salon, ils créent leur propre exposition. Louis Leroy, critique d'art visite l'exposition et pour la moquer, il intitule son article L'exposition des Impressionnistes. Il emprunte cette expression au titre du tableau de Monet qui y est exposé : Impression soleil levant. Il reproche au tableau de n'être qu'une « impression », une ébauche, un tableau non fini. Il donne ainsi sans le vouloir son nom à ce nouveau mouvement artistique, l'impressionnisme.

Les artistes impressionnistes fondateurs du mouvement sont Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Cézanne, Berthe Morisot.

Imprimatur

en peinture ancienne, constitution d'un fond sur lequel est effectué le travail précis de mise en place du sujet, qui paraît illuminé par l'effet de transparence de ce glacis.

Indice de réfraction

mesure de la capacité de réfraction d'un corps. Permet d'apprécier la brillance ou la matité d'une peinture ou d'une surface.

Informel

l'art informel n'obéit pas à des règles déterminées.

In situ

Se dit d'une oeuvre pensée et installée en fonction du lieu où elle est présentée. Au contraire de l'œuvre autonome, l'œuvre s'appuie sur ses interactions avec l'environnement.

Installation

Forme d'expression artistique contemporaine qui repose sur l'agencement d'objets et d'éléments indépendants les uns des autres mais dont le rapprochement dans un espace donné contribue à créer un sens nouveau. L'installation peut associer plusieurs techniques comme la photo, la sculpture, la vidéo, etc. Elle peut aussi être in situ, c'est-à-dire conçue en fonction d'un lieu architectural ou naturel.

Intégration

faire entrer dans un ensemble en harmonie.

Intensité

éclat d'une couleur. On peut réduire l'intensité d'une couleur en la diluant ou en y ajoutant une couleur complémentaire pour produire un ton rompu.

Isométrie et perspective isométrique

Utilisée dans l'industrie, l'architecture, les jeux vidéo et proche de la perspective cavalière, elle se définit par des obliques parallèles entre elles et des objets ou intérieurs vus sur l'angle et du dessus.

J

Jaune

comme définition naturelle du jaune, on peut dire que c'est la couleur de l'écorce du citron.

En synthèse additive (rayons lumineux), c'est le mélange des lumières rouge et verte.

En peinture et imprimerie, c'est une des trois couleurs primaires.

Jus

couleur délayée que l’on pose uniformément lors de l’ébauche d’un tableau.

Juxtaposition

éléments visuels placés les uns à côté des autres, sans lien.

K

Kitch

Se dit de toute production artistique de mauvais goût (celui des autres ?) destinée souvent à la consommation de masse.

Se dit aussi d’un courant artistique qui procède d’une outrance volontaire du mauvais goût. Le mot Kitsch proviendrait de l’allemand "kitschen" désignant une méthode d’ébéniste mélangeant des parties anciennes avec des récentes pour faire un meuble d’époque, ou "verkitschen" qui désigne un peu plus péjorativement rénover du vieux avec du neuf pour vendre à bas prix, ou carrément faire du faux vieux ; puis le terme dériva pour signifier des rajouts décoratifs allant jusqu’au mauvais goût ("kitschig" : du toc).

Une version du kitsch est le gothique, associé à une mystique morbide, dont la version contemporaine est des clubs, des attitudes (vêtements noirs cloutés, sexe sado-maso, déguisements, objets...) et une expression artistique : cinéma, musique, art plastique ; même Halloween en fait partie !

L

Lacération

Action de déchirer violemment ou de mettre une pièce en lambeaux. Ce procédé fut utilisé par certains membres des Nouveaux Réalistes, les Affichistes, pour révéler les couches superposées d'affiches sur les panneaux publics.

Land

voir land Art.

Laque

en peinture, non soluble et rigide (pour support dur) et d'origine diverse. Souvent solide, brillante et toxique à l'utilisation.

Lavis

surface réalisée avec un pigment très dilué. Bien que le lavis soit avant tout une technique, le produit obtenu est également appelé un lavis. C'est une technique rapide avec possibilités de superpositions de couleurs en transparence (fonds, paysages, flous…).

Technique proche de l'aquarelle. On utilise une même encre plus ou moins diluée avec de l'eau et, par le jeu des valeurs, on obtient un camaïeu. Technique très utilisé pour les dessins à l'encre de chine (comme le fait l'artiste Outsider Eric DEMELIS)

Laque

Technique de peinture très difficile à réaliser, mariant des poudres de Pigments et des Essences volatiles et très nocives comme le Naphte, ou des Ethers Alcooliques.

Obligation pour l'artiste de travailler avec un masque à filtres charbon, et dans une plage de température ambiante de 20 à 28°, sinon la matière fige ou catalyse.

Liant

constituant des vernis et peintures.

- Liants aqueux ou agglutinants : colles, cires, silicates.
- Liants oléagineux : huiles.
- Liants résineux : vernis.

Les principales propriétés techniques d'une peinture sont dus aux liants : consistance, homogénéité, viscosité, nuance, siccativité, adhérence ou pénétration, résistance à l'air et aux intempéries, pouvoir couvrant…

Ligne Claire

en BD, la ligne claire ("klare lijn", terme utilisé par le dessinateur néerlandais Joost Swarte) est un style de dessin narratif de graphisme sobre et net, cherchant le réalisme, avec contour des motifs d'un trait à l'encre et codification simple des couleurs ; bien sûr le principal inventeur en est Hergé, mais bien d'autres l'ont naturellement utilisé avant lui ou encore actuellement : Windsor McCay aux USA ("Little Nem" en 1905), E.P. Jacobs et son célèbre "Blake et Mortimer", Bob de Moor et Jacques Martin avec "Lefranc", ce dernier avec "Alix", etc

Ligne d'horizon : voir Perspective.

- En mer, la ligne d'horizon est la droite visuelle tangente à la courbure terrestre.
- Repère de perspective qui donne l'illusion de profondeur sur une surface plane, et qui pourra recevoir le ou les points de fuite. la ligne d'horizon est le premier trait à tracer en provisoire. On peut parler de ligne à « hauteur de vue » en perspective artistique, ou d'horizon caché dans un paysage montagneux.

Lignes de fuite (ou fuyantes)

lignes virtuelles qui rejoignent le point de fuite. Voir Perspective.

Lin

- Voir Huile de lin.
- Toile de lin utilisée pour les toiles à peindre : rigidité et grande variété de grains. C'est la toile la plus appréciée mais le coton et parfois la jute peuvent aussi être utilisées.

Liquin

médium synthétique alkyde souvent utilisé en gel à séchage rapide pour les glacis à l'huile. La peinture sera alors moins fluide et coulante que par une simple dilution dans l'huile de lin.

Logo ou logotype

graphisme représentant une marque ou un produit ; beaucoup détourné ou repris en art contemporain

Lumière

naturelle ou artificielle, elle peut être chaude, neutre ou froide. Elle peut être directe, réfléchie, tamisée. Elle peut aussi apporter des ombres et suggérer l'espace, définir les formes, modifier les couleurs, participer ou imposer l'ambiance de l'image…

Luminosité

éclat d'une couleur, déterminé par sa capacité à réfléchir ou absorber la lumière.

M

Maison des artistes

pour les artistes des arts graphiques et plastiques (définition des œuvres d'art), concepteurs d'images, maquettistes. Elle a deux grandes missions :

- Une mission associative pour favoriser et animer les actions sociales en faveur des artistes des arts graphiques et plastiques.
- Une mission administrative de gestion des arts graphiques et plastiques de la sécurité sociale des artistes auteurs : Maladie, Vieillesse, CSG, CRDS.

Maître

En histoire de l'art, un « maître » ou un « grand maître » (il y a aussi des « petits maîtres ») désigne un peintre important — ou un sculpteur, un architecte, un orfèvre, un céramiste — qui surpasse sa discipline par son savoir-faire exceptionnel, par l'originalité de ses œuvres, la nouveauté apportée aux formes et au rendu de ses représentations.

Il crée des chefs-d'œuvre pris comme exemples par de nombreux artistes. Il arrive que la reconnaissance de son talent le conduise à diriger un atelier où il forme des apprentis sur les ouvrages qu'on lui commande.

Maîtres (grands ou petits) maître d'art

le terme Maître sous-tend celui d'école; mais formellement il n'y a pas plus de l'un que de l'autre : se voit ainsi désigné un artiste ayant une influence prépondérante dans un style ou une époque, reconnue par ses confrères.

En vente, les grands maîtres sont hors portée de l'amateur courant, qui peut se retourner sur les "petits maîtres" où un marché se développe, comme c'est le cas pour de nombreux impressionnistes ayant gravité autour des grands. Ainsi l'appellation "petit maître" n'a rien de péjoratif, elle désigne à l'heure actuelle des artistes de grande qualité mais n'ayant pas eu un rôle moteur dans l'histoire de l'art ; par exemple il y a eu d'excellents post-cubistes 10 à 20 ans après que ce genre soit né : ils n'ont eu aucune part dans l'émancipation du genre (exemples : Survage, Marcousis ou Metzinger).

Manière (à la manière de…)

imitation du style d'un artiste. Pastiche.

Manifeste

Un manifeste est une déclaration publique des intentions d'un artiste ou d'un ensemble d'artistes qui explique leurs idées, leur démarche, lançant ainsi leur mouvement artistique. Il peut prendre la forme d'un discours, d'un texte ou être résumé dans la création d'une seule œuvre qui sert de modèle, de référence aux autres artistes qui s'y rattachent.

Marie-Louise

cadre intermédiaire placé entre une œuvre encadrée sans vitre et le cadre principal. Avant cadre, plat généralement, posé autour du sujet pour lui imprimer plus de profondeur. A ne pas confondre avec Marquise (Toiture de petite taille qui abrite les portes d'entrée).

Son rôle est d'assurer une transition entre l'œuvre et le cadre. La marie-louise est plate, sans ornementations superflues et de couleur neutre, blanc, écru ou tons pastels. Elle peut être recouverte de toile ou peinte. Son épaisseur découpée en biseau, le nez, est souvent dorée, ce qui est considéré comme la meilleure solution pour apporter éclat et luminosité à l'œuvre présentée.

Marine (et peintres de) :

- Tableau ou dessin représentant une scène de mer, même partielle.

- format marine : le « format français » de toiles le plus proche du panoramique.
- Les « Peintres de la Marine » appartiennent à un corps officiel. l'artiste est nommé pour 3 ans renouvelables, voire définitivement pour les mieux ancrés (ancre à leur signature) sur proposition d'un jury lors du Salon biennal de Paris.

Marouflage

procédé qui consiste à coller une œuvre de papier ou toile sur un nouveau support, pour le renforcer ou en modifier la présentation. Par ex : papier ou toile sur une autre toile, de l'aluminium, du bois, un mur…

La maroufle était une colle forte applicable au pinceau.

Maroufler

Coller un dessin, une peinture ou une photo sur un support rigide.

Martre

poils de la queue de martre utilisés pour fabriquer des pinceaux fins et souples. Très prisés des aquarellistes pour travailler les détails. Voir Pinceau.

Masquage

le masque sera appliqué sur un support vierge ou une peinture sèche. Le ruban de masquage ou autre accessoire va délimiter des contours précis.

Le massier (la massière)

élève d'excellent niveau à qui le maître confie le règlement des questions pratiques, ou celles nécessaires à la bonne marche de l'atelier.

Matérialité

caractéristiques de la matière ou des matériaux qui constituent une œuvre, sa texture, sa couleur, sa forme.

Matière

substance naturelle particulière composant tout ou une partie d'une oeuvre (le bronze, le bois, le marbre, etc.)

La matière désigne par extension l'aspect de celle-ci, sa texture. Elle peut être lisse (le verre) ou rugueuse (calcaire), revêtir de nombreux aspects, visuels (granuleux, brillant, mat, ondulé, etc.) ou tactiles (doux, rugueux, humide, etc.) et dans ce cas, on parle d'effet de matière.

Matières de charge

substances inertes et économiques ajoutées à un mélange pigmenté sans altérer la qualité de la couleur. Ex : poudre de marbre, craie, kaolin…pour augmenter l'opacité.

Matrice

En gravure, qualifie le tampon qui, après avoir reçu un dessin en creux et en relief, permet de reproduire une image par impression sur une feuille de papier.

Mécène

personne (physique ou morale) qui soutient un artiste par un apport financier souvent désintéressé ou par des commandes. De nombreux musées nationaux font appelle à au mécénat des entreprises ou des particuliers (musée d'art moderne de Paris, centre Pompidou, Palais de Tokyo, etc.)

Mécénat

soutien accordé par une entreprise ou à un particulier à un artiste sans contrepartie autre qu'une éventuelle incitation fiscale, et assimilé à un don. Ex : atelier à disposition, rente ou dons, achat d'œuvres, financement d'expositions…

A distinguer du parrainage ou sponsoring.

Medium

- Dans son sens premier, le medium désigne le liant (eau, huile, essence, etc.) qui sert à mélanger les pigments de couleur. Dans les arts plastiques et dans la communication, medium (au pluriel : media) a pris un nouveau sens : il désigne le mode de diffusion d'une information.
- Tout liquide servant à détremper les couleurs est un médium. Il est à la fois le liant des pigments et le diluant qu'on emploie pour peindre.
- Préparation à base de liant, diluant ou résine, utilisée pour modifier les propriétés de la peinture. Habituellement employé avec l'huile et l'acrylique, plus rarement avec aquarelle ou gouache. Il permet d'améliorer la

consistance de la pâte, de réaliser des glacis, des empâtements, de retarder ou d'accélérer (siccatif) le séchage, de produire une brillance, de produire des effets particuliers…

Mélange optique

couleur obtenue par effet d'optique en superposant (glacis) ou juxtaposant différentes couleurs (impressionnisme, pointillisme…), et non par mélange physique sur une palette.

Mention de présentation (aux enchères) :

- Concerne certaines œuvres, lors de Ventes aux Enchères, ou figurant dans des catalogues :
- A la manière de… : pastiche (imitation de la manière, du style d'un artiste).
- Atelier de… : œuvre réalisée (normalement) sous la direction de l'artiste concerné, ou dans son atelier (obligation d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier familial qui aurait conservé le même nom pendant plusieurs générations.)
- Attribué à… : œuvre non signée, qui peut être de la main de l'artiste, mais dont l'authenticité est parfois sujette à controverse. Certaines œuvres, non signées du vivant de l'artiste, sont authentifiées après la disparition de ce dernier, par ses ayant - droit, au moyen d'un cachet (tampon).
- D'après… : œuvre qui est souvent une copie, d'un tableau ancien par exemple.
- Ecole de… : œuvre qui a été réalisée sous l'influence de l'artiste concerné, en considérant un délai maximal de cinquante années après sa disparition.
- Entourage de… : œuvre qui a été réalisée par un contemporain de l'artiste cité, contemporain qui a subi l'influence de ce dernier.
- Signature apocryphe : signature dont l'authenticité est douteuse.
- Suiveur de : artiste qui peint, ou a peint dans le style d'un artiste connu, célèbre

.

Pour être réputées authentiques, les œuvres doivent être commercialisées, dans le certificat délivré, avec la mention « exécutée, ou réalisée par X…, ou bien de la main de X…., ou bien encore signature de X… »

Toutes les autres mentions sont à proscrire, car elles sont très souvent source de litige. Comme par exemple la mention "ce tableau est signé X", qui ne garantit en aucune manière que le tableau a bien été réalisé et signé par X

Méplat

- En sculpture, se dit d'un bas-relief où l'on atténue l'épaisseur relative des premiers plans.
- Lignes méplates : lignes qui, dans un tableau, établissent le passage d'un plan à un autre.
- Taille méplate : en gravure, taille vivement tranchée qui accentue le jeu des ombres.
- En peinture : ce nom désigne chacun des différents plans par lesquels le modelé est formé, notamment dans un portrait.

Métaphysique (peinture)

courant pictural italien du début du XXe siècle, baptisé par Carlo Carra, et dans lequel s'exprime une transposition onirique de la réalité au travers d'objets révélant une vie intérieure, le tout composé dans un espace architectural très épuré.

Mine de plomb

gros crayon de graphite. Les crayons ne sont plus en plomb et sont un mélange d'argile et graphite depuis le XVIIIe.

Ils s'appellent maintenant également « crayons graphite » et sont habituellement protégés par un film de cellophane.

Il existe aussi de grosses mines graphite pour dessinateur qui s'utilisent sur un porte-mine.

Minimaliste

voir Art minimal.

Miscible

une substance est miscible avec une autre lorsqu'elles peuvent former un mélange homogène.

Mise au carreau

voir Carreau.

Mise en couleur

première étape de peinture après l'esquisse préparatoire pour poser des plages de couleur uniforme. On parle aussi de remplissage.

Mixtes (techniques)

techniques différentes associées pour créer des effets ou rattraper une première création. Ex : aquarelle et gouache, crayons et pastels, huile sur acrylique, pastel gras sur huile…

Mobile

Sculpture dont les éléments suspendus et en équilibre entrent en mouvement sous l'action de l'air et la circulation du vent. Les mobiles de Calder sont les plus connus.

Modèle en peinture.

- Procédé classique d'imitation, sur un support plan en dessin ou peinture (d'après le modèle, qui sert de modèle).
- Un modèle est une personne qui pose pour aider à la création d'une œuvre d'art (modèle vivant).

Modelé

Relief donné aux formes par le sculpteur. Par extension représentation et rendu du relief en peinture et en dessin, méthode de représentation des trois dimensions sur une surface plane.

Le modelé s'obtient en peinture ou en dessin au moyen de hachures ou de dégradés qui traduisent les valeurs de l'ombre et de la lumière sur les surfaces de l'objet.

Avec l'Impressionnisme, il est remplacé par le jeu direct de modulations de touches de couleur suggérant des volumes et une profondeur, désormais détachée du souci d'imitation.

Moderne

voir Art moderne.

Modernité

En art, terme général utilisé pour décrire la tentative délibérée de rompre, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec la tradition académique basée sur le respects des canons de la Renaissance, l'illusionnisme et la narration, lui opposant des recherches de formes nouvelles en adéquation avec les bouleversements techniques et la liberté d'invention de l'artiste.

Modeste

voir Art modeste.

Moduler

- Varier une teinte en changeant légèrement son intensité pour la faire vibrer.
- Touches de valeurs à peu près égales mais de teintes différentes.

Molette

petit cône en verre, marbre ou pierre dure dont les peintres se servent pour broyer les couleurs en poudre.

Monochrome

aspect d'un objet ou d'une œuvre dans lesquels n'intervient qu'une seule couleur. Un monochrome désigne une œuvre non figurative qui se réduit à une surface ou à un relief peint d'une seule couleur.

Yves Klein réalisera des monochromes sur différents supports, papier, toile, éponges…

Monogramme

signature composée d'un sigle de plusieurs lettres ou initiales d'un peintre. Ex: MAUD ou M.D. pour Maurice Denis.

Monter une teinte

par opposition à « rabattre », donner plus d'intensité colorée à une couleur.

Mosaïque

Ouvrage composé de petites pierres, de petits morceaux d'émail, de verre, de bois, etc., de différentes couleurs, assemblés sur un fond de manière à former des figures, des ornements, et liés par un mastic ou un ciment.

Motif (sur le motif)

sujet, modèle qu'un artiste veut représenter ; lorsque le motif était à l'extérieur, comme un paysage, dessiner sur le motif servait à préparer le tableau à réaliser ensuite dans l'atelier ; puis dès lors que la technique l'a permis (chevalets portatifs et tubes de couleurs) peindre ou plus généralement travailler sur le motif signifie directement peindre sur place

Motif :

- Répétition de forme.
- Sujet ou modèle qu'un artiste veut représenter.

Lorsque le motif était à l'extérieur, *dessiner sur le motif* servait à préparer le tableau à réaliser ensuite dans l'atelier. Quand la technique l'a permis (chevalets portatifs et tubes de couleurs) peindre ou *travailler sur le motif* a signifié peindre sur place.

Motif décoratif

Dessin ornemental qui se répète dans une composition afin de créer un décor.

Mouvement

Le mot « mouvement » désigne un ensemble d'œuvres de la même période. Elles présentent les mêmes caractères artistiques. Leurs auteurs utilisent la même technique. Ils sont intéressés par les mêmes sujets et les formes restent dans le même esprit. Exemples de mouvements : le mouvement réaliste, le mouvement impressionniste, le mouvement du Pop'Art, le mouvement de la Figuration narrative, etc. On peut aussi utiliser les termes « courant », « style », « tendance », « école ».

Mouvement artistique

Tendance esthétique qui regroupe des artistes qui partagent, à un moment donné, des idées et une manière proche de travailler.

Multiple

Une œuvre d'art peut être en exemplaire unique (art simple) ou à tirage multiple (art complexe, avec intervention d'autres collaborateurs et de procédés techniques de reproduction : gravures, lithographies, fontes de sculpture…).

La protection légale n'est acquise, comme pour toute œuvre d'art, que si elle a un caractère original. Le support matériel doit porter l'empreinte de la personnalité de l'artiste et le tirage doit être limité à quelques exemplaires numérotés et signés.

Multiple (et "pièce unique")

catégorie d'œuvres qui sont, par la nature de leurs techniques, reproduites en nombre mais de manière limitée (voir original) ; le terme reproduction n'est pas synonyme : il désigne un tirage ou un retirage d'une oeuvre en nombre non restreint, donc sans valeur car cet objet a quitté le domaine de l'art pour celui de la consommation.

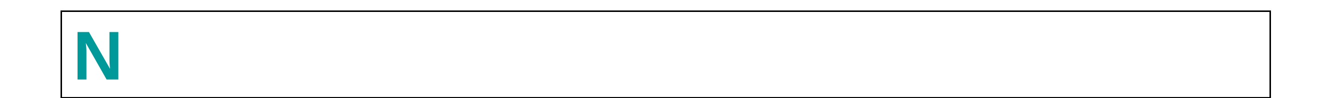
Ainsi les photos, les sculptures, les vidéos, les estampes sont des multiples sauf mention spécifique ; par exemple par la mention "monotype" ou 1/1 ou "pièce unique".

Nous pourrions introduire le terme "semi-multiple" pour une oeuvre issue d'un tirage retravaillé par l'artiste ; exemple : une sérigraphie notée 6/20, sur laquelle il a appliqué un collage particulier et unique ; elle porte toujours le numéro 6/20 mais en fait se distingue de toute autre ; elle acquière donc une valeur plus élevée ; Rottella et Soulié utilisent souvent ce type.

Par opposition une oeuvre ne comportant qu'un seul exemplaire est une "pièce unique", comme un dessin, un tableau ou une installation. Elle a évidemment une bien meilleure valeur, par effet de rareté ; les grands collectionneurs ne s'intéressent qu'à des oeuvres uniques, sauf en cas de rareté extrême

Mythologie

histoire fabuleuse des héros et dieux de l'antiquité.

N

Naïf

voir Art naïf.

Narratif

œuvre qui raconte une histoire (BD, peinture d'Histoire…).

Naturaliste

Qui reproduit fidèlement la nature sans avoir recours à l'idéalisation ou à l'imagination.

Nature morte (syn. : objets ou natures inanimées)

objets disposés sur un thème visuel ou de sujet (aliments, animaux, végétaux, outils, ameublement, objets arrondis, fleurs, couleurs ou décorations harmonieuses…). La composition est très importante pour une spontanéité apparente : équilibre, volume et utilisation de l'espace, sens du mouvement…

Néo-classicisme

tendance artistique et littéraire inspirée de l'antiquité classique (fin du XVIIIe et début du XIXe).

Neutres (couleurs)

noir, blanc, gris.

Noir

Le noir est une valeur foncée.

Pour les sciences physiques, le noir est l'absence de couleur. En peinture, le noir est obtenu (en théorie) par le mélange des trois couleurs primaires (jaune, cyan, magenta). La peinture noire, par les capacités différentes des matières qui la constituent d'absorber ou de renvoyer certaines longueurs d'onde, peut produire des couleurs, voire de la lumière (SOULAGES).

Nombre d'or

Nombre inventé par les artistes de la Renaissance, proportion considérée comme très esthétique : **1+ Racine de 5 divisé par 2 = 1,618.** C'est le rapport calculé ou

estimé entre deux longueurs, qui peut apporter rythme et harmonie à la composition d'une image.

Formule utilisée en architecture, sculpture et peinture : deux dimensions sont entre elles dans la même proportion que la plus grande des deux avec leur somme.

Nu

Le nu est un genre de représentation dessinée, peinte, sculptée… La figure humaine est montrée toute nue ou partiellement couverte d'un drapé, d'un habit. Suivant les époques, les cultures, les religions, le nu est plus au moins accepté dans l'art.

Le dessin de nu est pratiqué dans les écoles des beaux-arts. Il permet d'étudier les proportions harmonieuses du corps humain, son anatomie. Peindre ou sculpter un nu est aussi un exercice de style : un nu peut être représenté d'une façon très réaliste [dans Le Radeau de la méduse de Géricault (1791-1824) par exemple] ou interprété selon la technique, le style de l'artiste (les nus de Pablo Picasso).

Nuances

variations légères d'une couleur.

Les nuances d'une couleur ou d'un ton sont de petites différences dans la pureté (intensité, éclat) ou dans la valeur (obscur, clair). Toute couleur fondamentale se divise, selon son intensité, en tons, subdivisés eux-mêmes en nuances.

Numérique

voir Art numérique.

O

Obscur

dans un tableau, partie plongée dans l'ombre. Voir Clair-obscur.

Œillette

médium possible gras de la peinture à l'huile, extrait de la graine de pavot. Moins siccative (pour un long travail dans le frais) et jaune que l'huile de lin.

Œuf

la peinture à l'œuf utilise le jaune ou le blanc et jaune comme liant. Surtout utilisée de l'Egypte ancienne jusqu'au XVe siècle (Raphaël…). On peut l'utiliser actuellement dans une préparation personnelle ou commerciale. Le terme de Tempera, de sens confus, est parfois utilisé pour désigné cette peinture.

Œuvre

Une œuvre désigne une création artistique : une peinture, une sculpture, une architecture, un dessin, etc.

Un œuvre désigne l'ensemble de la production artistique d'un artiste.

Œuvre d'art :

Le critère principal est l'originalité qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur (la nouveauté est une œuvre de l'esprit qui relève des arts appliqués à l'industrie).

Se réfère à la notion d'œuvre de l'esprit, donc protégée en tant que telle. Encore faut-il avoir une preuve d'antériorité.

Les œuvres de l'image protégées par droit d'auteur sont : les œuvres cinéma, photo, dessin, peinture, architecture, gravure, lithographie, des arts appliqués…

Une œuvre de peinture en exemplaire unique relève des arts simples. Les œuvres d'art à tirages multiples relèvent des arts complexes : affiche signée de l'artiste, gravure estampe lithographie, fontes de sculptures.

Une œuvre plurale est le fruit du travail de plusieurs auteurs.

Offset

procédé d'impression utilisant un transfert de l'image originale sur un rouleau, qui sert ensuite à imprimer des feuilles de papier

Ombre

représentation d'une zone sombre qui pourra participer à l'impression de relief d'une œuvre en 2 dimensions.

Deux types d'ombre :

- L'ombre propre, c'est la zone de l'objet qui n'est pas éclairée (le côté sombre).
- L'ombre portée, c'est la zone plus sombre qui est projetée par l'objet sur son entourage (votre ombre sur le sol).

La crête d'ombre est la partie de l'ombre propre qui fait frontière avec la zone éclairée.

Recette possible de couleur des ombres : la couleur de l'objet ou du sol (qui peut être modifiée par les reflets de l'environnement et la température de couleur de l'éclairage) dans une tonalité plus sombre + la complémentaire de cette couleur (ton rompu) + le bleu, souvent présent dans les zones d'ombre.

Opaque

caractéristique d'un matériau (ou d'une peinture) qui ne laisse passer aucune lumière.

Oreille de bœuf

voir Pinceau.

Original

la question de l'original ne se pose que pour… des reproductions.

Une « œuvre originale » multiple émane de l'artiste ou de ses assistants mais sous sa direction. Elle doit être limitée en nombre d'exemplaires, numérotée, signée et datée. Ce nombre (qu'on appelle tirage) varie avec la technique utilisée et les pays. Sinon, c'est une copie. Voir aussi « Multiple ».

Techniquement un original est la plaque de métal de l'estampe, le négatif de photo, le master vidéo, le plâtre d'un bronze, le fichier premier d'un œuvre logicielle, etc. En parlant d'originaux, on désigne toutefois souvent les tirages limités en nombre de ces « masters ».

Le juriste a défini de manière pratique qu'un « original » est un tirage limité. Cette limite officielle conditionne la fiscalité pour plusieurs pays européens.

Original (et quantités)

paradoxe : la question de l'original ne se pose que pour... des reproductions, car si la technique utilisée (peinture, taille directe...) ne peut engendrer qu'une seule oeuvre, la question ne se pose pas !

Une "oeuvre originale" multiple émane soit de l'artiste soit d'un de ses assistants mais sous sa direction ; elle doit être limitée en nombre d'exemplaires, numérotée, signée et datée. Ce nombre (qu'on appelle tirage) varie avec la technique utilisée et les pays (voir les nombres légalement autorisés) ; mais l'œuvre n'est jamais originale si elle n'est pas créée par ou sous le contrôle de l'artiste, c'est alors une copie ; voir aussi "multiples".

Techniquement un original est la plaque de métal de l'estampe, le négatif de photo, le master vidéo (comme en cinéma et en musique), le plâtre d'un bronze, le fichier premier d'un oeuvre logicielle, etc. Mais comme ces objets ne sont presque jamais présentés (ou vendus) comme étant l'œuvre finale, en parlant d'originaux on désigne les tirages limités en nombre de ces "masters".

P

Palette

La palette, ou gamme chromatique, désigne l'ensemble des couleurs utilisées pour réaliser une œuvre. Elle désigne aussi l'instrument de bois ou de plastique sur lequel le peintre dépose et mélange ses couleurs.

- Outil qui supporte les mélanges de peintures préparés pour réaliser une œuvre : bois, plastique, papier, verre, stratifié, métal…
- Gamme de couleurs choisie par un artiste : le choix est personnel et dépend du sujet.

Palimpseste

pratique consistant effacer un manuscrit pour y inscrire un nouveau texte ; vient des époques où le support était rare et cher, par exemple le parchemin qui était effacé à la pierre ponce.

En généralisant en art, se dit de tout rajout par dessus : graffitis venant recouvrir un autre, repréparation d'une toile d'un tableau, etc.

Papier

Pour esquisse et dessin, pastel sec, pastel à l'huile, blanc ou de couleur, pour peinture aquarelle, gouache, acrylique, huile, encre. En coton (chiffon), cellulose, mixte, crépon, bulle (pour le transport des toiles…), calque, de soie, de riz, papyrus,

mûrier, banane, fibres diverses, bristol, Ingres, bouffant, casing, kasaka, kraft, de couverture, marbré, report, entoilé…

Papier huilé

est enduit d'huile de lin et sert de papier report ou de papier calque. Très employé dès le Moyen Age pour reproduire des esquisses, ou comme support.

Parchemin

Matériau opaque ou transparent, lisse, convenant à la reliure, l'écriture, le dessin, obtenu par sèchage d'une peau, chaulée (additionnée d'un lait de chaux pour neutraliser les traces d'acide), non tanée, de mouton, de porc, de chèvre ou d' âne.

Peau apprêtée de mouton, porc, veau, chèvre ou âne, utilisée pour la reliure, l'écriture, le dessin et obtenue par séchage d'une peau préparée, chaulée et non tannée. Le vélin de fœtus de veau est très fin et semi-transparent.

Il peut être découpé en feuilles, cousu et roulé (volumen), cousu (codex), plié. L'écriture est possible sur le côté poil (côté fleur) et le côté chair. Durable et résistant s'il est bien mis en œuvre, mais coûteux.

Utilisé en parallèle et à la suite du papyrus, Il fut le support principal des copistes européens au Moyen Age comme support d'écriture et de musique, mais aussi matériau de gainerie d'ameublement ou de facture instrumentale.

Parquetage

action de fixer des lames de bois croisées perpendiculairement, au revers des panneaux, pour les assembler au plus serré (parqueter).

Parodie

imitation d'une œuvre dans une intention caricaturale ou burlesque. Ne constitue ni une copie ni ne la dénature (voir pastiche).

Parrainage (ou sponsoring)

mode d'intervention d'une entreprise pour aider une activité culturelle en contrepartie d'une publicité d'elle ou de ses produits. Voir Mécénat.

Passage

dans un tableau, transition nuancée entre ombre et lumière, ou entre deux teintes. Les passages permettent de relier les motifs d'un tableau qui, autrement, seraient juxtaposés.

Pastel (ton)

couleur à laquelle on a ajouté beaucoup de blanc (ton dégradé). Diminue le contraste et la force, mais ajoute de la douceur.

Pastels

- Sec, en bâton rond ou carré, godets : constitué de craie, argile, plâtre, pigments minéraux, organiques ou végétaux et gomme arabique. L'œuvre fragile au frottement peut être fixée par un fixatif (selon le papier) et conservée en carton à dessin avec papier Crystal, ou avec son passe-partout. Facile à estomper. Ils peuvent être tendres, durs ou en crayon.
- Gras : huile (lin, carthame, œillette…), cire d'abeille et pigments. Nombreux supports utilisables et fixatif facultatif mais possible. Peut être estompé à sec ou avec un solvant (térébenthine…) si le support l'accepte.
- « Craies à la cire » d'abeille : parfois aquarellables à l'eau et remarquables. Les qualités scolaires de base peuvent être pauvres en pigment, selon les qualités et les couleurs d'une gamme.

Pastiche

imitation du style **« à la manière de ».** La référence à l'œuvre originale est évidente. Le sens du mot pastiche est proche du mot hommage. Parfois à caractère humoristique (voir parodie).

Patine

résultat d'une lente évolution naturelle de la matière picturale se traduisant par un léger assombrissement des tons produit par l'oxydation des liants à base d'huile et par celle du vernis original.

Paysage

végétation, eau, ciel, ombres. Il peut être habité avec bâtiments, personnages, animaux… Le paysage est dit animé si un ou plusieurs personnages sont représentés en petit format.

Un paysage peut se peindre à l'atelier ou en extérieur.

Peintre de la Marine

distinction officielle donnée depuis 1830 par le Ministère de la Défense français, Département de la Marine, à un artiste élu par le jury du Salon de la Marine, qui se tient tous les deux ans au Musée de la Marine à Paris.

Elle permet notamment à cet artiste d'être à bord de navires de guerre et de participer à des missions de représentation à l'étranger, une facilité qui a donné à l'art une quantité de tableaux, gravures et même sculptures extrêmement intéressants aussi bien sur le plan historique qu'artistique, car la qualité est un critère majeur de sélection.

Peinture

technique consistant à "recouvrir une surface plane de couleurs et de les assembler dans un certain ordre", définition (approximative) attribuée à Maurice Denis, en plein effort de recherche Nabis

Peinture d'art

gouache, aquarelle, acrylique, huile, encre…

Peinture au couteau

exécutée avec des spatules ou petites truelles.

Peinture métaphysique

courant pictural italien du début du siècle dernier, baptisé par Carlo CARRA, et dans lequel s'exprime une transposition onirique de la réalité, au travers d'objets révélant une vie intérieure, le tout composé dans un espace architectural très épuré.

Performance

Mode d'expression artistique où l'action et son déroulement dans le temps constituent l'œuvre. On rapproche souvent la performance du happening. Pour Allan Kaprow : « Structurellement et philosophiquement, c'est la même chose » mais « la performance est en réalité un évènement artistique, et il se produit devant un public » contrairement au happening qui lui n'a « pas de public. Seulement des intervenants » et qui ne comporte « pas de références à la culture artistique. Pas de références à la musique, au théâtre, à la littérature. »

Perspective

La perspective est une technique de dessin qui permet de donner à la représentation d'un sujet (paysage, architecture, scène d'intérieur…), sur une surface plane, l'illusion de la troisième dimension. Elle reproduit les volumes des formes et la profondeur d'une scène.

Perspective atmosphérique

avec l'effet de la distance, déformation progressive des formes et des couleurs.

Perspective linéaire

avec l'éloignement du tableau, réduction des dimensions

Petit-gris

voir Pinceau.

Photomontage

Composition résultant de l'assemblage de plusieurs photographies.

Photosérigraphie

Technique qui consiste à combiner la photographie et la sérigraphie sur toile. L'écran sérigraphique (tissu en soie, en nylon ou en polyester), tendu sur un cadre, est recouvert d'un produit sensible à la lumière (photosensible), et plus particulièrement aux ultraviolets. À travers un film photographique (le typon) qui représente le motif à imprimer, l'écran est placé quelques instants sous une forte lumière (insolation).

Les parties noires du motif du typon ne laisseront pas passer les ultraviolets alors que les zones transparentes les laisseront passer pour durcir le produit qui va adhérer à la toile de l'écran et donc boucher la trame du tissu. Ensuite, l'écran est lavé (douché) à l'eau claire pour retirer le produit des zones qui n'ont pas été insolées (les zones noires du typon). Une fois sec, l'écran est posé au dessus du support à imprimer : feuille de papier, tissu, etc.

À l'aide d'une raclette, le sérigraphe va appliquer, sur l'écran, l'encre qui traversera la toile là où le produit photosensible a été retiré. Le motif sera ainsi imprimé en une couleur. Pour un motif de plusieurs couleurs, chacune d'elles aura un écran différent.

Pictogramme

idées représentées par des dessins symboliques ou figuratifs (hiéroglyphes, symboles imagés d'une entreprise ou routiers, personnages sur la porte des toilettes…).

Les sont des pictogrammes, ainsi que les symboles représentant une action ou désignant un lieu (par exemple les petits personnages sur les portes des toilettes !) Les pictogrammes sont une catégorie intermédiaire entre l'image et le texte.

Pictural

- Qui a rapport à la peinture.
- Effets de matière (relief…).

Pierre noire (ou pierre d'Italie)

crayon noir tendre indélébile pour le dessin plus ou moins gras (H,B) de schiste argileux, argile, noir de fumée.

Piéta

dans la culture chrétienne, tableau ou sculpture représentant une vierge.

Pigment

minéral, organique, synthétique, naturel ou chimique. Broyé, il est avec liant et diluant un constituant de base de la peinture.

Pinacothèque

synonyme de musée ou de galerie d'art, mot surtout utilisé en Allemagne ou en Italie. Vient du grec signifiant tout simplement : galeries de tableaux

Pinceau

prolongement de la main. D'autres outils peuvent être utilisés, couteau, doigt, accessoires divers.

- Plat, sur cambres, spalter (brosses) et langue de chat (usé bombé, en amande).
- Rond, en éventail, à lavis (mouilleur), chinois ou japonais, à manche long (huile) ou court (aquarelle).

- Poils souples, élastiques, absorbants, rigides, résistants, à poils courts ou longs pour aquarelle, huile, acrylique, pastel, pochoir…
- Poils synthétiques ou mixtes. Poils naturels extra-fins ou fins (martre, petit-gris, poney, putois, oreille de bœuf, chèvre). Poils rigides (soie de porc).

Un pinceau doit être adapté, de qualité suffisante et d'un entretien irréprochable.

Pincelier

récipient qui sert au nettoyage des pinceaux et des brosses.

Piquer

Pour marquer les contours d'un dessin, on perce de petits trous le poncif pour laisser passer la poudre colorante d'un sachet d'étoffe ou feutre, dit Poncette ou Ponce (d'où le nom de poncif donné à la feuille de papier piquée). Ainsi, le tracé obtenu sert de guide pour la reproduction du dessin d'une fresque.

Plans

Les plans sont les différentes portions de l'espace d'un tableau ou d'une image bidimensionnelle qui représente une profondeur. Ils permettent de donner l'impression d'éloignement. L'avant-plan désigne un élément qui chevauche le premier plan et dont la plus grande partie est hors champ. Le second plan se situe derrière le premier plan et ainsi de suite jusqu'au dernier plan également appelé arrière-plan.

Planéité

Désigne le caractère plan d'un support. Certains artistes sont parvenus à montrer, affirmer ou revendiquer cette planéité dans leurs oeuvres, surtout à partir de la seconde moitié du XXème siècle. Il est possible de revendiquer la recherche de profondeur, ou la planéité dans la construction d'une image.

Plasticien

Un plasticien est un artiste qui crée des formes par le dessin, la peinture, sculpture ou architecture.

Plâtre

peut participer à modifier la texture ou augmenter le volume d'une peinture à l'huile. Peut aussi entrer dans la composition d'un apprêt pour le support d'une peinture.

Plein air (peindre en)

Les impressionnistes comme les peintres de l'École de Barbizon, peignent leurs paysages en extérieur et non en atelier. On les appelle des peintres de « plein air ». Jusqu'au XIXe siècle, les couleurs étaient préparées à la main, en atelier, à partir de pigments broyés et de liants (huile).

Il était difficile de les transporter. L'invention des premiers tubes de peinture et du chevalet portatif permet au peintre de déplacer leur atelier en extérieur.

Pochade

œuvre définitive de petit format exécutée en quelques coups de crayon ou de pinceau, mais qui n'est pas une Esquisse qui, elle, reste un moyen d'étude. Peinture exécutée sommairement de quelques coups de pinceau.

Le terme est quelquefois synonyme de peinture comique ou de caricature.

Pochoir

Le pochoir est un support (papier, carton, bois, métal…) dans lequel a été découpé un motif pour le reproduire à l'identique, en plusieurs exemplaires, sur une feuille de papier, une toile, un mur, un meuble… Il s'agit de poser et fixer le pochoir sur ce support à décorer et à l'aide d'un pinceau brosse d'étaler la couleur dans la zone prédécoupée. On parle de peinture ou de décor réalisé au pochoir.

Poids visuel

intérêt particulier que certains éléments d'une œuvre d'art représentent pour l'observateur.

Point

Le point de cotation, donné par le numéro de la dimension du châssis rectangulaire en format français, facilite le calcul de la valeur d'une œuvre selon sa surface approximative. On multiplie ce numéro par la valeur du point de l'artiste.

Ainsi, un tableau peut être répertorié 8 F (F comme figure), 8 P (paysage), 8 M (marine).

Format international sans numéro de point : il suffit de trouver une équivalence par les dimensions ou la surface. Pour un châssis rond (Tondo) ou ovale, on compare le rayon au point du format F (moyenne L largeur). La cotation d'un artiste se mesure donc en valeur de point.

La valeur d'une œuvre d'art est dans l'œil et le cœur de celui qui la regarde.

Pour le prix d'une œuvre, ne soyez pas trop gourmand car ajuster un prix à la baisse l'année suivante est déconseillé, mais sans brader votre travail pour ne pas le dévaloriser. Comparez avec d'autres prix pratiqués.

Méthode possible d'estimation : prix de revient des fournitures + prix de création (taux de satisfaction).

Ex. pour un format 6 points : prix de revient 40 € + prix de création 170 = 210 €

Divisez 210 par 6 points et vous aurez le prix de votre point, soit 35 €. Vous pourrez ensuite attribuer un prix à vos œuvres.

Point de fuite

aboutissement des lignes de fuite (ou fuyantes). Voir Perspective.

Point de vue

lieu et angle sous lequel on observe un objet. Il va modifier les perspectives selon la proximité de l'observateur.

Pointillisme (ou néo-impressionnisme ou divisionnisme)

juxtaposition de petites touches de peinture de couleurs primaires et complémentaires : G. Seurat (1859-1891)…

A distance, les points de couleur se fondent optiquement les uns aux autres. L'aspect visuel obtenu est différent de celui obtenu en mélangeant des couleurs sur une palette et en les appliquant ensuite sur la toile. Certains décrivent le résultat comme brillant et pur car le mélange est réalisé par l'œil et non par le pinceau.

Police de caractère

classement par leur forme des lettres de l'alphabet.

Polychrome

Par opposition à la monochromie, un objet polychrome est un objet ou une peinture constitué de plusieurs couleurs.

Polyptyque

panneaux de bois peints, parfois sculptés et souvent articulés qui s'insèrent dans un ensemble de menuiserie. Les volets peuvent souvent se replier sur la partie centrale. Deux et trois panneaux : diptyque, triptyque…

Nombreux polyptyques sont peints au Moyen Age et à la Renaissance pour servir de retables dans les églises chrétiennes.

Désigne aussi des tableaux actuels indissociables.

Pompier

se dit d'une peinture académique, c'est-à-dire dans le genre officiel d'une Académie des beaux-arts tel qu'il était officiellement et exclusivement admis au milieu du 19è siècle ; puis vint la révolution fauviste ou impressionniste et ses fameux salons des refusés par, précisément, le système académique de l'art.

De récentes expositions, notamment celle de Gérôme à Orsay en 2011, ont fait renaître notre intérêt sur ces peintres académiques, dont la technique exceptionnelle fait bien des envieux chez les artistes contemporains...

Poncif

modèle, dessin ou estampe de papier ou carton, destiné à être reproduit sur un autre support. On applique sur le support vierge (toile, mur) le Poncif de papier percé de piqûres faites sur le tracé du dessin. Celles-ci sont destinées à laisser passer la poudre, craie ou noir de fumée, déposée par la Poncette.

Par extension, se dit de ce qui est banal, sans imagination.

Poney

voir Pinceau.

Pop'Art (le)

Mot inventé par le critique d'art anglais Lawrence Galloway pour désigner un mouvement artistique qui est apparu dans les années 50 et les années 60. « Pop » vient du terme anglais « popular culture ». Il y eut le Pop'Art anglais plus orienté vers des sujets technologiques et de science-fiction (Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi…) et le Pop'Art américain plus intéressé aux objets de la vie quotidienne (Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Roy Lichtenstein…). La culture populaire, qui provient des moyens de communication de masse (BD, publicité, télévision, cinéma) et des produits industriels de consommation, est reprise dans les œuvres de ces artistes.

Elles sont à la fois un reflet de la société contemporaine où l'image est surpuissante et une critique de cette même société où tout est nouveau, surconsommé, attirant mais jetable et souvent superficiel. En France, à la même période, les artistes de la « Figuration narrative » ont la même démarche, en plus contestataire après 1968.

Porc (soie de)

voir Pinceau.

Portrait

Nécessité d'une composition et d'un éclairage adaptés : position corporelle avec le visage en point central, habits et arrière-plan pour une mise en valeur du sujet.

Les tracés, mesures et lignes de direction doivent être tracés avec attention si l'on recherche une ressemblance, sauf grande pratique de cette discipline.

Un modèle peut poser en une ou plusieurs séances. Le travail peut aussi se faire d'après photos.

Méthode possible de couleur du ton chair d'un Européen ou d'un asiatique : blanc, puis un peu d'ocre et de rouge (ou de rouge anglais presque brun), puis un peu de bleu très prudemment pour une couleur moins lumineuse et plus vraie. Variation dans les zones d'ombre. Rehauts possibles de blanc en fin de travail sur les lumières. On peut aussi utiliser un mélange ton chair commercial et faire dériver la couleur.

Portrait (art du)

L'art du portrait consiste à représenter une personne mais aussi un animal familier selon différentes techniques (dessin, peinture, sculpture…). En peinture, il s'est raréfié au XXe siècle, concurrencé par la photographie. Les portraitistes de métier n'avaient plus vraiment de raison d'être. L'appareil photographique capturait les visages et les reproduisait sur la pellicule aussi vrai que nature.

Pouring

la peinture est versée d'un pot en s'égouttant d'une baguette de bois sur la toile couchée au sol.

Povera

voir Arte povera.

Prédelle

partie inférieur d'un Retable ou d'un tableau d'autel, auquel elle sert de soubassement. Peut être peinte ou sculptée comme le retable.

Préemption

droit dont dispose l'Etat français dans toute vente aux enchères, lui permettant d'acquérir une oeuvre qui vient d'être adjugée, au prix d'adjudication et à la place du dernier enchérisseur.

Premier plan

il peut guider le regard vers un point central du tableau et ajoute un relief à l'image. Les détails peuvent être accentués ou (et) de dimension adaptée. Voir Plan, Arrière et Avant-plans.

Primaire (ou élémentaire)

une couleur primaire permet de reproduire avec ses homologues les couleurs intermédiaires (secondaires, tertiaires et nuances). Pour la synthèse additive (lumière, écrans lumineux), les couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu ; pour la synthèse soustractive (peinture et imprimerie), elles sont le magenta, le cyan et le jaune primaire.

Print

anglicisme signifiant imprimé, sous-entendu impression d'une image numérique par jet d'encres ou de pigments sur papier ; le print par projection de pigments est le procédé le plus haut de gamme.

Processus

suite des différentes étapes de création, de l'idée à la réalisation.

Profondeur

ce qui, dans une image, semble être derrière. La perspective artistique, les ombres et les couleurs suggèrent la profondeur grâce à l'étagement des différents Plans.

Profondeur spatiale

Sensation d'éloignement créée sur une surface bidimensionnelle par le recours à la perspective.

Proportion

Principe de composition ayant trait à la comparaison de dimension, quantité ou nombre.

Putois

voir Pinceau.

Putoisé

aspect donné à un aplat de peinture, notamment lorsqu'on utilise un Pinceau en poil de putois.

Par extension, consiste à utiliser une éponge ou un papier souple pour harmoniser une surface de couleur.

Putto

représentation peinte ou sculptée d'enfant nu, ange, petit génie…

Q

Quadrilobe

Un quadrilobe est un motif décoratif composé de quatre arcs de cercle. Il est construit à partir d'un carré. Chaque cercle à pour centre un des angles du carré. Le quadrilobe était très utilisé au Moyen Âge gothique, en architecture (vitraux), en sculpture, en orfèvrerie et dans les enluminures.

R

Rabattu (ton)

on rabat une couleur par ajout de noir. C'est simple et parfois nécessaire, mais moins délicat que de travailler par mélange de complémentaire.

Raccourci

effet de perspective créé en grossissant les parties les plus rapprochées d'une forme.

Ravalement

ce terme désigne une pièce à vendre (qu'on appelle un "lot", qui peut grouper plusieurs pièces) présentée aux enchères et qui n'a pas trouvé preneur... le vendeur en est pour ses frais, puisqu'il paiera tout de même ceux dus aux vendeurs, et peut ravaler aussi sa salive !

Car Alain Rey précise [le Robert historique du français] que ravaler signifiait à l'origine un abaissement, une diminution ; c'est bien le cas puisqu'une enchère réussie a pour but d'augmenter un prix de vente.

Pour le perdant, il s'agit bien d'une perte de face ou plutôt de façade, à refaire !

Ready-made

objet détourné de sa fonction et valeur d'usage.

En français « Tout fait ». Terme inventé par Marcel Duchamp pour désigner un objet manufacturé détourné de sa fonction et de sa valeur d'usage pour le présenter comme une oeuvre d'art. Seul ou assemblé, neuf ou récupéré, l'objet Ready made est abondamment utilisé au cours de la Modernité.

Réalisme

proche de l'image que donnerait un appareil photographique avec un objectif de 50 mm. C'est aussi un mouvement artistique du 19e. Le réalisme poussé peut devenir naturalisme.

Recadrer

Action de retoucher le cadre d'une image pour focaliser le regard sur un élément de sa composition.

Récolement

Le récolement est l'opération qui consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir d'un bien ou de son numéro d'inventaire la présence du bien dans les collections, sa localisation, l'état du bien, son marquage, la conformité de l'inscription à l'inventaire avec le bien ainsi que, le cas échéant, avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers d'œuvres, catalogues.

Pour les musées, une obligation de récolement décennal a été instaurée par la loi relative aux musées de France.

Référent

Elément réel ou imaginaire auquel se rattache un signe ou une représentation.

Reflet

couleur ou valeur qui rejaillit sur son environnement.

Rehaut

touche de couleur vive ou claire ajoutée (souvent du blanc), pour faire ressortir et mettre en relief une couleur.

Rehausser

Consiste à retoucher une œuvre à l'aide d'une couleur claire pour faire ressortir certaines parties.

Reliefs (bas-relief, haut-relief, ronde-bosse)

ce sont 3 distinctions de rendus en sculpture :

- si le motif sculpté a peu de relief, ne se détache que peu du fond voire est en creux (en sculpture murale ou sur un panneau), c'est un relief bas : un bas-relief
- s'il est fortement protubérant, qu'une partie se détache du fond bien que tout de même rattachée, le relief est haut par rapport à celui-ci : un haut-relief
- s'il est complètement détaché (ou maintenu par une barre, etc.), c'est une sculpture au sens habituel (et non plus un relief) car on peut voir sa face antérieure ; le fond n'existe éventuellement que comme socle ; ce procédé s'appelle aussi la bosse ronde : ronde-bosse

Repeint

restauration locale ou modification d'une peinture par une main différente de celle d'origine (ou par le peintre lui-même), mais après séchage de l'œuvre.

Repentir

Partie du tableau qui a été recouverte en cours d'exécution par le peintre pour masquer ou modifier certains éléments suite à un changement d'inspiration.

Répétition

un motif peut être répété pour donner unité et rythme.

Repos

dans un tableau, ombres et couleurs atténuées pour reposer la vue ou mettre en valeur certains éléments.

Repousser

Une zone colorée peut être repoussée au pinceau.

Une zone colorée primitivement dissimulée peut aussi réapparaître sous la peinture fraîche. Cette révélation détruit le glacis.

Représentation

Action de faire apparaître certaines choses qui sont dans la réalité ou l'imaginaire, dans une démarche de différence entre ce que voit l'artiste et ce qu'il veut faire voir.

Reproduction

copie d'une œuvre d'art. Si la technique et le support sont différents, tous les aspects de l'artiste ne seront pas respectés : effets de matière, fidélité des couleurs…

Réserve

On appelle réserve une partie du support qui n'est pas peinte ou qui ne comporte pas de traces d'instruments dans une œuvre finie.

En aquarelle ou au lavis, les plages de papier brut sont ainsi d'un blanc plus intense qu'un pigment blanc. On peut parler de « réserver les lumières ».

A l'huile, le peintre peut laisser apparaître les couches d'apprêt. On dit : « réserver les dessous ». Le support lui-même peut être réservé pour faire entrer dans la composition la structure du support.

Résines

substances translucides solubles dans les liquides organiques, qui entrent dans la composition des vernis ou diluants de l'huile.

Restauration

remettre en état un tableau.

Restaurateur

artisan spécialiste qui remet en état une œuvre d'art.

Ressemblance

similitude, addition de points communs entre le modèle et la représentation. Ne signifie pas réalisme qui ne laisserait aucune place à l'interprétation.

Retable

Dans une église, le retable est un panneau placé à l'arrière de l'autel. Il porte un décor peint ou sculpté. Il peut se composer de plusieurs volets. Un diptyque comporte deux volets, un triptyque, trois. Le décor présente des scènes religieuses contant souvent la vie du Christ.

Retouche

Correction d'un détail après séchage pour apporter une amélioration au tableau (on peut dire repeint).

Application des dernières couches de peinture pour parfaire certains détails.

Rococo

Le style « rocaille » est né sous Louis XV. C'est une fantaisie inspirée des lignes de coquillages et rochers.

Romantisme

Mouvement artistique et littéraire datant de la fin du XVIIIe siècle.

En réaction contre le néo-classicisme, le goût et la rigueur de l'antique, il est caractérisé par l'évocation du rêve ou l'exotisme du passé.

empruntons cette définition à Bruno Delarue, expert, auteur et galeriste : " le romantisme n'est pas une école avec des manifestes et des préceptes, et c'est en cela qu'il est difficile à définir. C'est surtout un état de réaction d'une génération contre le goût de l'antique et la rigueur davidienne.

Il n'a pas de frontières véritablement définies ni de limite dans un temps précis, si bien qu'il est souvent difficile de dire qu'un tableau est purement romantique ou naturaliste."

Rompu (ton)

teinte dont la pureté est atténuée par sa couleur complémentaire. On peut aussi parler de couleur ternie ou grisée.

Ronde-Bosse

ouvrage de sculpture pleinement développé dans les trois dimensions, par opposition aux reliefs.

Roue des couleurs

voir Cercle chromatique.

Royal Academy of Arts

La Royal Academy of Arts est une institution britannique indépendante fondée par George III, en 1768. Elle est située à Londres. Elle s'installa d'abord à Somerset House et, depuis 1867, elle occupe Burlington House (entre Piccadilly Circus et Green Park). Son rôle est de promouvoir les arts et d'assurer un enseignement artistique. Depuis sa fondation, chaque année, elle organise la « Summer Exhibition » (exposition d'été). Les œuvres qui y sont exposées sont sélectionnées par les académiciens parmi de très nombreux travaux d'artistes venant de tout horizon.

La Royal Academy of Arts possède une collection d'œuvres d'art (du XVIIIe siècle à nos jours) et une bibliothèque. Elle est dirigée par un conseil d'artistes et d'architectes importants choisis, à tour de rôle, parmi les quatre-vingt académiciens, tous artistes. L'âge limite minimum pour devenir académicien est 24 ans.

Depuis le XVIIIe siècle, les académiciens ont l'avantage de pouvoir exposer six de leurs œuvres à la Summer Exhibition, sans les soumettre au comité de sélection. Ils peuvent également organiser de petites expositions de leurs œuvres.

Rythme

principe de composition qui consiste à répéter des éléments pour l'illusion du mouvement.

Le rythme peut être aléatoire (sans ordre apparent), régulier (distance égale entre chacun), alternant (position, contenu ou espace sont modifiés), progressif (espace progressif entre les motifs) et fluide (répétition de lignes ondulées).

S

Salon

grande exposition périodique (souvent annuelle ou bisannuelle), essentiellement d'artistes vivants.

Le Salon était une exposition officielle française d'œuvres d'artistes vivants. Il était organisé par l'Académie royale de France puis, après 1789 (date de la Révolution française), par l'Académie des beaux-arts. Le terme « Salon » dérive du lieu où se tenait l'exposition, au XVIIIe siècle : le Salon Carré du Louvre. Exposer au Salon représentait une reconnaissance officielle de son art. Un jury pouvait refuser certaines œuvres qui ne correspondaient pas aux règles de la « grande peinture » et au respect de la morale de l'époque.

Salon d'Automne

Le Salon d'Automne est une exposition qui existe depuis 1903 à Paris. Elle a été crée par Frantz Jourdain (1847 - 1935), architecte et amateur d'art belge. Elle se déroule chaque année et permet à de jeunes talents de se faire connaître.

Salon des Indépendants

Le Salon des Indépendants est une exposition d'art qui existe depuis 1884, à Paris. A l'origine, elle avait pour but de présenter des oeuvres qui ont été rejetées par le Salon officiel. Aujourd'hui, ce salon existe toujours. Il est géré par la Société des Artistes Indépendants. « La Société des Artistes Indépendants basée sur le principe de la suppression des jurys d'admission, a pour but de permettre aux artistes de présenter librement leurs oeuvres au jugement du public ».

Sanguine

désigne souvent des pastels de couleur rouge brique, orange, marron, beige qui servent à réaliser des croquis. Origine : terre naturelle ou terre brûlée et oxyde de fer.

Par extension, une œuvre monochrome exécutée avec de la sanguine porte le nom de sanguine.

Saturation

une teinte est à saturation quand elle atteint sa plus forte intensité colorée.

Schéma

représentation simplifiée. Voir Croquis.

Secco

peinture murale exécutée sur un enduit sec à base de chaux. Dans ce procédé ancien, la peinture pouvait se faire à la détrempe (caséine, œuf).

Second marché

désigne habituellement les ventes aux enchères dans le marché de l'art. Le premier marché étant celui des galeries ou de la vente d'atelier, bien qu'il soit parfois possible qu'il ne s'agisse pas de nouvelles œuvres (achat et revente).

Sépia

liquide secrété par la seiche, brunâtre, utilisé pour les lavis. Proche de la terre d'ombre brûlée. Plus foncé que le bistre utilisé avant le XIXe siècle. Tirée à l'origine de la vessie de sèche, aujourd'hui à partir de terre brûlée et produits carbonisés.

Série

Elle désigne une suite ou un groupe d'œuvres ayant les mêmes caractéristiques ou le même sujet.

Sérigraphie

Terme construit à partir du mot latin *sericus* qui signifie "soie" et du mot grec *graphein* qui signifie "écrire, dessiner". La sérigraphie est une technique d'impression inventée en Extrême-Orient. Elle se rapproche de celle du pochoir mais, au lieu

d'être appliquée directement sur le papier, ou tout autre support, la couleur traverse un écran, à l'origine, en soie. Aujourd'hui, on utilise d'autres matériaux comme le nylon ou de fines toiles métalliques.

Sfumato

technique de fondu avec doigt ou chiffon pour faire fondre les couleurs sur le support. Désigne aussi à l'origine les techniques de glacis qui permettent d'obtenir des formes vaporeuses sans lignes ni contours, comme une fumée. C'est une méthode de perspective aérienne qui donne du relief et met en valeur le sujet principal.

Issu de l'italien fumo, fumée, le sfumato est une technique picturale inventée par Léonard de Vinci qui la décrit comme "sans lignes ni contours, à la façon de la fumée" ; la superposition de plusieurs couches de peinture très fines permet de créer des contours imprécis, vaporeux, qui ont donné notamment sa célébrité à La Joconde. Toutefois il semble que la superposition de glacis ait été inventée par les peintres flamands ; mais aucun n'a atteint la perfection de de Vinci, dont les couches ont l'épaisseur de quelques microns !

Sgraphite ou scraphitto

Ornementation d'une fresque par un dessin gravé sur un revêtement de mortier. Le mortier peut être coloré dans la masse et posé en couches de couleurs différentes. Dans ce cas, après le tracé des contours du dessin, on fait apparaître chaque couleur par grattage des couches inutiles.

Se dit par extension d'une œuvre qui reçoit par un outil des reliefs de tracés ou d'écriture dans la peinture fraîche.

Siccatifs

s'ajoutent en très petite quantité à la couleur pour accélérer le séchage.

Ils sont issus de sels métalliques. Les siccatifs catalytiques activent l'oxydation des huiles siccatives.

Siccativité

capacité des huiles végétales à durcir par oxydation. Ex : l'huile de lin est plus siccative que l'huile d'œillette.

Siècle d'or

Le « Siècle d'or » désigne le XVIIe siècle espagnol. Pendant cette période, l'art espagnol atteint des sommets. La grande peinture de cette époque débute avec les

œuvres du célèbre El Greco. L'Église catholique en pleine contre-réforme (réaction de l'Église catholique contre la réforme de l'Église protestante) mécène aussi d'autres talents : Francisco de Zurbáran, Bartolomé Estaban Murillo, Diego Velázquez, pour les plus connus, et commande de nombreuses œuvres d'art, favorisant ainsi la diffusion de la religion catholique. Le portrait et la nature morte (bodegones en espagnol) sont les sujets de prédilection de ce siècle.

Signature

aide à l'authentification d'une œuvre et contribue à sa valeur. Toutefois, un expert peut parfois attribuer une œuvre sans signature.

Signature apocryphe

dont l'authenticité est douteuse.

Simplification formelle

Action qui consiste à éliminer des détails superflus ou à épurer des formes pour les styliser et les distinguer d'une imitation stricte de la nature.

Simultanés et successifs (contrastes)

Rémanence d'une couleur dans la rétine et fatigue des cônes stimulés : sur fond blanc, une image fantôme éclaircie d'une tache de couleur apparaît dans sa complémentaire. On peut la voir à proximité immédiate de la tache (simultané) ou sur une surface blanche après observation (successif).

Sinopia

dessin préparatoire des fresques exécutées notamment dans l'antiquité à partir de l'oxyde de fer rouge appelé sinope (région de Sinope sur la mer Noire).

Soie de porc

poils (plus ou moins) rigides utilisés pour brosses et pinceaux. Utilisation habituelle pour les pâtes fermes d'huile, acrylique, gouache.

Solvant

corps liquide qui disperse le liant des peintures et vernis.

Sous-verre

pour la protection et la présentation d'une œuvre sur papier (fusain, crayon, aquarelle, pastel…).

Spalter

brosse large utilisée par les peintres décorateurs ou non.

Stabile

En opposition à mobile, sert à désigner une sculpture inanimée, principalement dans l'œuvre de Calder.

Statue Chrysélephatine

en ivoire et or ou bronze doré.

Statuaire

Désigne tout ce qui est relatif à l'art de réaliser des statues.

Statut de l'image

destination d'une image. Images à destination artistique, liées à la communication visuelle (logos, panneaux de signalisation…) ou informatives (reportage, illustration…).

Storyboard

dessin préparatoire pour une œuvre qui raconte une histoire (film, BD…). Equivalent ou complément du dessin préparatoire pour une oeuvre qui se déroule ou qui raconte une histoire : un film, une vidéo, une BD... Il fixe le cadencement de l'action, les rôles, le contexte, etc.

Un dessin automatique se construit sans logique. Généralement, il n'y a pas d'esquisses ou d'études préparatoires, pour laisser place à la liberté du geste et de l'imagination.Superposition de plusieurs couches.

Style (ou genre)

mouvement, courant artistique ou simple catégorie de classification. C'est la façon dont l'artiste présente les matériaux, choisit ses sujets et les exprime, développe ses méthodes de travail…

Structure

La structure d'une oeuvre bidimensionnelle correspond aux lignes principales qui organisent sa composition. La structure d'une oeuvre tridimensionnelle renvoie à son armature et à la façon dont les différents éléments qui la composent sont assemblés.

Stylet

Lame utilisée pour la cire et l'enduit frais dans la technique de la fresque.

Technique connue depuis l'Antiquité, consistant à tracer les lignes du dessin avec un stylet métallique pointu en argent, or, cuivre ou plomb, sur des supports (papier ou parchemin) enduits d'une préparation à base de pigments de couleur et de blanc d'Espagne ou de poudre d'os liés par une colle. La pointe d'argent, employée sur des papiers teintés, laisse une marque grise qui s'oxyde en brun avec le temps. Le trait précis en creux ne peut s'effacer. Les ombres sont obtenues à l'aide de hachures parallèles ou croisées. Des rehauts de gouache blanche, au pinceau ou à la plume, sont souvent associés.

Suite

série de créations dans le même thème, différentes et complémentaires.

Suiveur de

qui a peint dans le style d'un artiste célèbre. On peut parler de l'Entourage de…

Sujet

idée ou thème représenté.

Sumi-e

art oriental de spontanéité, sensibilité et sobriété dans lequel les sujets sont peints à l'encre noire diluée. Vient du japonais : encre noire (sumi) faite de cendre de palmier, et peinture.

Support (ou surface)

tout matériau support d'une œuvre graphique.

Surréalisme

En 1924, André Breton donne naissance à ce mouvement littéraire et artistique. C'est un automatisme psychique qui permet d'exprimer le fonctionnement réel de la pensée. C'est une dictée de la pensée hors de tout contrôle exercé par la raison, hors de toute préoccupation esthétique ou morale. C'est la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations, à la puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. La peinture surréaliste est la représentation intérieure de l'image présente à l'esprit.

En accord avec ces principes, les artistes surréalistes pratiquent l'écriture ou le dessin automatiques, le Cadavre exquis, créent des décalcomanies, des collages, des frottages, des sculptures, des objets à fonctionnement symbolique…

Surpeint

proche du « Repeint », ce terme de restauration désigne la couche de peinture que l'on applique sur les zones usées d'un tableau. Un vernis peut séparer la peinture originale.

Symbole

image schématique qui représente quelque chose.

Synthèse

La synthèse additive (écrans) combine la lumière de plusieurs sources colorées.

Les Couleurs primaires sont : **rouge, vert, bleu** (RVB, ou RGB en anglais).

L'addition de ces trois couleurs (ou de toutes les couleurs) donne du blanc. L'absence de couleur donne du noir.

L'addition de deux couleurs primaires permet d'obtenir les couleurs secondaires : rouge et vert donnent le jaune ; rouge et bleu donnent le magenta ; bleu et vert donnent le cyan.

Ces couleurs secondaires constituent les couleurs primaires de la synthèse soustractive.

La synthèse soustractive (peinture et imprimerie) combine l'absorption de plusieurs couleurs afin d'en obtenir une nouvelle. Par exemple, deux filtres colorés sur une surface blanche, l'un jaune et l'autre magenta donnent de l'orange.

Le terme soustractif vient du fait qu'un objet coloré soustrait (absorbe) une partie de la lumière incidente (lumière reçue indépendamment de la réflectivité du sujet).

De fait, une couleur obtenue par synthèse soustractive de plusieurs autres sera nécessairement plus sombre qu'elles.

En synthèse soustractive, les couleurs primaires sont le **cyan, le jaune et le magenta**. L'addition de ces trois couleurs (ou de toutes les couleurs) donne du noir (en imprimerie, on ajoute souvent du noir pour obtenir un noir neutre et profond).

L'absence de couleur est le blanc si le support est blanc.

L'addition de deux couleurs primaires permet d'obtenir les couleurs secondaires : cyan et jaune donnent le vert ; cyan et magenta donnent le bleu-violet ; jaune et magenta donnent le rouge vermillon.

La synthèse soustractive s'applique à la couleur apparente d'un objet, donc de sa nature physique et chimique et de la couleur de la lumière qu'il reçoit.

Chaque objet peut absorber ou réfléchir la lumière qu'il reçoit. Par ex, un objet apparaît blanc si la lumière qu'il reçoit est blanche et s'il réfléchit les primaires de cette lumière (rouge, vert, bleu). Il sera noir s'il absorbe les trois composantes en totalité.

Un objet éclairé par la même lumière paraîtra rouge s'il absorbe le bleu et le vert et réfléchit le rouge…

De plus, un objet rouge sous une lumière blanche, éclairé par un faisceau rouge sera toujours rouge puisqu'il réfléchit le rouge et n'a rien à absorber. Si on l'éclaire avec un faisceau vert ou bleu, il absorbe tout, ne peut rien réfléchir et paraîtra noir.

Synthétique

Les pinceaux de qualité en poils synthétiques répondent maintenant à la plupart des usages artistiques (invention des premiers polyamides en 1935).

T

Tableau

comprend un support, une matière picturale, un vernis optionnel.

Tableau-sculpture

on peut tourner autour d'une sculpture, pas d'un tableau-sculpture, oeuvre plaquée au mur ; mais elle utilise aussi la 3è dimension comme un relief, renforçant l'effet en jouant sur la profondeur et les ombres ; par exemple Arp, Kemeny (pour les

modernes), Claudine Drai, Paul Day (pour les contemporains) en ont fait une technique de base

Tablette

Plaquette sur laquelle on écrivait à l'aide d'un poinçon, dans l'Antiquité et au Moyen Age.

Au Moyen Age, les tablettes de buis, de cuir, de bois de figuier, voire d'ardoise, mais surtout d'ivoire, étaient parfois enrichies de peintures exécutées sur le support lui-même ou sur un parchemin collé et préparé de poudre d'os et de plâtre. Deux tablettes reliées par des charnières formaient un « livret » maintenu par un fermoir.

Tachisme

Une des tendances de la peinture abstraite de années 1950, caractérisée par la projection de taches et de coulures (Degottex, Mathieu, Wols...).

Tag

"étiquette" en anglais ; au départ c'est une balise que les informaticiens placent dans un programme pour y repérer une ligne de code, ou un marqueur placé dans un document, un fichier, etc, pour y repérer un passage ou un endroit particulier, ceci de manière libre (comme si vous mettiez un post-it sur une page d'un livre). Dans le domaine social, c'est une marque typique qu'un individu en mal de reconnaissance bombe ou feutre sur un mur pour faire connaître son existence ;

Tapisserie

Une tapisserie est une tenture tissée en laine et en soie que l'on place sur le mur pour réchauffer la pièce. Élément de décor, le modèle (la maquette) du sujet représenté est souvent réalisé par un peintre. Dans l'atelier de tissage, le cartonnier reproduit ce dessin à grandeur sur le « carton ».

Enfin, le lissier tisse la tapisserie ; travail très long et très coûteux. Vers 1500, les tapisseries « mille fleurs », très à la mode, se développent. Elles présentent des personnages sur un fond couvert de petites fleurs.

Technique mixte

Se dit d'une oeuvre réalisée à l'aide de plusieurs techniques (peinture, collage, assemblage, gravure, photographie, etc.)

Teinte

désigne la couleur et ses nuances. Désignait l'aquarelle jusqu'au XVIIIe siècle.

Demi-teinte

ton intermédiaire entre ombre et lumière.

Teinte pure

couleur saturée.

Tempera

peinture dont le liant habituel est une émulsion d'eau et d'œuf.

C'est donc un procédé de peinture à la détrempe dans lequel le liant est une émulsion contenant des substances aqueuses et huileuses comme l'œuf ou le lait de figue.

Elle est appliquée avec ses pigments sur une préparation de craie ou de plâtre, sèche vite par évaporation, durcit par oxydation, puis devient insoluble et se conserve parfaitement en atmosphère sèche.

Elle permet de pratiquer des glacis. Cependant, elle est fragile à l'humidité et d'une pratique peu aisée.

Supplantée par l'huile dès le XV° siècle, elle ne fut pourtant pas totalement abandonnée des peintres qui l'utilisaient conjointement à l'huile pour l'exécution des dessous.

Temps ouvert

c'est le temps disponible pour travailler la peinture sur un support avant séchage.

Térébenthine (essence)

voir Huiles.

Terrasse

partie plus ou moins plane sur laquelle repose le sujet (bronze).

Terre

famille de pigments minéraux. Tons souvent moins vifs que les pigments artificiels.

Texture

Aspect visuel et tactile de toute matière. Etat de relief d'une peinture qui peut ou non être apporté par un additif : lisse, satiné, rugueux, d'aspect lié à un matériau.

Tirage et retirage

nombre maximum prévu d'exemplaires (ou d'épreuves) reproduits d'une oeuvre, dits originaux si l'artiste en est l'initiateur et dits copies sous certaines conditions. Un retirage est un opération de reproduction ultérieure, qui devrait être autorisée par l'artiste ou par ses héritiers.

Le tirage et la technique utilisée doivent être stipulées dans un document ou sur l'œuvre elle-même.

Il n'y a pas de "retirage original", même en photo ; il peut y avoir un "retirage posthume original" : fait à partir du plâtre original (et non pas d'un bronze) avec l'accord de l'artiste ou de ses descendants, ceci dans la limite de la définition d'original ;

Toile

support de peinture tendu sur un châssis par une pince. C'est alors un « châssis entoilé » ou une « toile montée sur châssis ». C'est un support léger et transportable.

Au tissage fin ou gros, en coton ou en lin, parfois en jute ou synthétique. Elle doit être apprêtée par une ou plusieurs couches blanches, transparentes ou teintées d'acrylique, huile, colle de papier peint ou de peau de lapin…

La tension dépend de la qualité des matériaux (bois, toile), de la bonne utilisation de la pince à tendre, des clous et des agrafes, des clés de tension, de la mise en œuvre de l'enduit, de la conservation (milieu humide…) et des transports.

Ton (ou tonalité)

Le mot peut prendre la place du mot « teinte ou couleur » (ex : ton rompu). IL peut aussi être utilisé à la place du mot « valeur d'une couleur » qui désigne le degré de clarté (ex : ton clair, ton de peau…). Il peut alors prêter à confusion. La couleur a trois propriétés : la tonalité (ex : le vert), la valeur (ex : clair), l'intensité (ex : ton pur).

- Ton rompu : couleur ternie par sa complémentaire. La pureté et l'intensité sont atténuées.
- Ton rabattu : ajout de noir à une couleur.
- Ton dégradé : ajout de blanc à une couleur.

- Ton chaud (rouge, jaune, orange), ton froid (bleu, vert).
- Ton local : couleur caractéristique, essentielle et naturelle d'un lieu ou d'un objet, une fois éliminé tout effet de lumière.

Tondo (abréviation du mot italien rotondo)

(pluriel tondi, car vient de l'italien rotondo) peinture faite sur un support rond plutôt que sur le rectangle habituel ; en usage fréquent à la Renaissance

Tonking

une feuille de papier absorbant ou journal est placée sur la peinture, puis frottée à la main pour en extraire l'épaisseur en excédent. La texture sera modifiée et il sera alors possible de travailler de nouveau sans épaisseur excessive.

Touche

Manière de poser et de travailler la pâte. Ce terme s'emploie aussi, mais plus rarement pour le dessin.

La touche se caractérise par la charge de matière, la grosseur du pinceau et l'effet qui en résulte. On dit d'une touche qu'elle est hachée ou morcelée, grenue ou lisse, mince ou large.

On reconnaît la touche d'un peintre à sa direction, régulière ou contrariée, à son relief ou son degré d'empâtement, à sa superficie. Les traces du pinceau peuvent être laissées apparentes ou non. La touche est l'écriture du peintre.

Trait

ligne légère qui trace les contours sur un support. Le dessin au trait n'a ni ombre ni modelé. Les traits sont aussi ce qui caractérise un visage.

Trame

ensemble des fils tendus transversalement dans la toile, contrairement à la chaîne dont les fils sont tendus verticalement.

Transversalité

expression qui en art, témoigne de l'interpénétration des disciplines : mode, design, architecture, paysages, cinéma, photo, art plastique se répondent, se ligues, se combinent entre eux ; un artiste plastique peut être photographe ou développer une ligne de vêtements, ou encore dans une installation mixer les disciplines.

Inversement, après Warhol le précurseur, de récents créateurs viennent d'autres disciplines vers les arts plastiques : Decoufflé, Goude, Crasset... La difficulté pour l'amateur est de savoir distinguer au niveau de l'oeuvre (et non du créateur) ce qui relève de l'art, de l'artisanat, voire de la communication

Triptyque

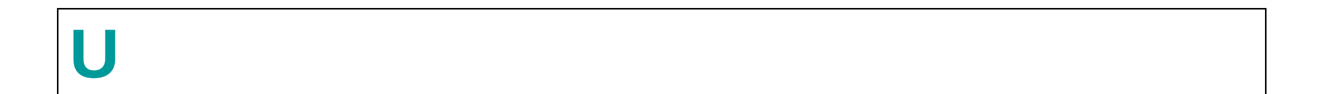
ensemble peint ou sculpté en trois éléments. Voir Polyptyque.

Trompe l'œil

Peinture qui crée par des artifices de perspective l'illusion d'objets en relief à tel point que le public puisse les confondre avec la réalité.

Tube

conditionnement de la peinture qui apparaît au milieu du XIXe siècle. Le transport facilité de la peinture contribuera à l'impressionnisme réalisé en extérieur.

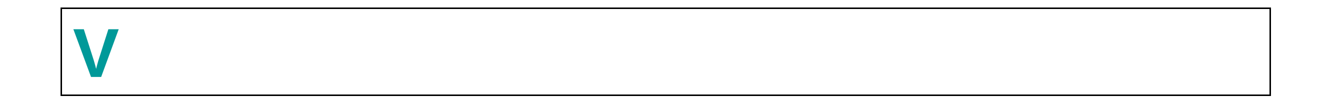
U

Unité

principe de composition selon lequel toutes les parties semblent former un tout en harmonie.

Usure

Les peintures peuvent subir, avec le temps ou dans le cas de mauvaises conditions de conservation, une usure. Le vernis se détériore ainsi que la couche de peinture.

V

Valeurs

Désigne l'intensité lumineuse d'une couleur en fonction de l'ombre et de la lumière. Plus on ajoute du noir dans une couleur, plus sa valeur devient sombre. Au contraire, plus on ajoute du blanc, plus elle devient claire.

Valeur financière d'un tableau

Elle dépend de la nature picturale et du support, de son format, du nombre d'expositions personnelles et collectives réalisées et de leur notoriété, du temps d'exposition en galerie, des diplômes, du site internet, des articles de presse et livres consacrés à l'artiste, à son ancienneté comme enseignant en peinture auprès d'adultes, de son inscription comme professionnel, d'un atelier ouvert au public, selon la région…

Vous êtes professionnel ou amateur rompu aux expositions ? Vous avez donc déjà votre tarif. Vous voulez vous rassurer ? Vous trouverez sur internet des sites de galeristes qui vous proposent une estimation gratuite immédiate pour un format donné et en fonction des statistiques de ventes. Vous remplirez juste quelques éléments de CV anonymes (expos, articles de journaux…).

Vous êtes amateur débutant sans références ? Pas de réponse à attendre de ce type de formulaire. Vous pouvez relever les tarifs rencontrés ou vous baser sur le chiffre approximatif de 15 € le point pour une toile non encadrée.

Voir les calculs et la détermination du point de cotation au mot Point.

Valeur d'une couleur

degré d'obscurcissement ou de clarté.

La valeur peut être modifiée par mélange d'une autre couleur, de blanc, de noir, par l'épaisseur de la couche, par les glacis, par dilution… Chaque teinte (couleur) a une valeur spécifique, claire ou foncée qui peut être assimilée à une nuance de gris.

Dégradé de valeur : les dégradés participent au relief et à la facture d'une image.

Valeur agréée

valeur établie par contrat après rapport d'expertise validée par l'assureur. Elle peut tenir compte de la variation de valeur avec le temps.

Vanité

Une vanité est une nature morte à signification symbolique. Elle représente le cycle de la vie et de la mort. Elle est composée d'éléments montrant la richesse de la

nature et du savoir à côté d'éléments évoquant le temps qui passe et la mort pour signifier que tout est futile, car tout a une fin. Des personnages peuvent être présentés dans les vanités comme dans le célèbre tableau des Ambassadeurs, 1533 de Hans Holbein (1497/98-1543).

Une vanité présente différents objets :

des objets de la vie terrestre : des objets de la pensée scientifique, littéraire et artistique (livres, instruments scientifiques…), des objets du plaisir, des cinq sens (un verre rempli de vin pour le goût, un instrument de musique pour l'ouïe…) et des objets représentant la richesse (une bourse d'argent…) ou la puissance (un casque, des armes…), par exemple ; des objets représentant la brièveté de la vie humaine : des objets qui mesurent ou évoquent le temps qui passe (sablier, montre, bougie qui fond), des fruits qui se décomposent et des fleurs qui fanent, des crânes humains… des inscriptions bibliques comme cette phrase : vanitas vanitatis et omnia vanitas, « Vanité des vanités, et tout n'est que vanité » ; - des objets évoquant l'espoir d'une vie après la mort (l'éternité) : une croix, des épis de blé, une couronne de laurier,…

Variantes

différentes versions d'un même sujet ou d'un tableau avec des modifications de détail (voir Versions).

Variations

terme général qui consiste à modifier des éléments (prix, couleur, forme…).

Variations dans les couleurs

il est important de savoir varier une couleur (valeur, pureté…), tenir compte de la température de couleur de l'éclairage (chaude ou froide)…

Veduta

La connaissance de la perspective donna dès le XVIe Siècle un mouvement pictural qui précédera bien avant l'heure le mouvement hyperréaliste : la Veduta.

Velatura

mot italien qui désigne le glacis.

Vénus

représentation de la féminité.

Verdaccio

ce mot italien désigne à l'origine un mélange de terre de Sienne brûlée, d'ocre, de noir, de charbon, de craie et de terre d'ombre verdâtre. Utilisation par les fresquistes et les peintres de tempera, souvent pour faire un ton chair.

Par extension, il désigne aussi le dessin définitif exécuté en grisaille ou en camaïeu qui détermine ombres et contours avant que le peintre ne pose les couleurs.

Vernis

Aident à raviver les couleurs mates, ternes, à égaliser les zones d'embus et à protéger l'œuvre. Ils ne doivent pas jaunir ni se dissocier du support.

Utiliser un vernis de finition adapté à la technique (huile, acrylique, gouache…) après séchage complet, avec pinceau, vaporisateur, bombe. Le vernis est obtenu par la dissolution d'une résine naturelle ou synthétique dans un diluant. Il est transparent, brillant ou mat.

En peinture, on l'emploie comme vernis à peindre (ses composants entrent dans la composition du médium), comme vernis à retoucher pour retoucher une peinture à l'huile, comme vernis à effet (à craqueler…) ou comme vernis définitif de finition.

Vernissage

inauguration d'une exposition.

Ce lancement commercial et mondain permet de rencontrer l'artiste, des amis, des professionnels culturels ou artistiques, la presse, des personnalités…et les œuvres.
L'amateur peut parfois venir au moment de l'accrochage pour voir l'artiste ou réserver un tableau par une pastille rouge.

Le vernissage était le moment, avant l'ouverture d'une exposition, où l'artiste pouvait encore retoucher et vernir ses peintures. Aujourd'hui, ce mot désigne les premiers jours de présentation d'une exposition artistique aux officiels, à la presse (critiques d'art), aux prêteurs des œuvres exposées, avant l'ouverture au public.

Vitrail

Panneau que l'on trouve souvent dans les églises pour clore et décorer une fenêtre. Les vitraux sont composés de morceaux de verre colorés. Ils laissent passer la lumière et colorent l'église. Ils représentent le plus souvent des scènes religieuses

Verre

pour protéger une œuvre papier, ou peindre des vitraux.

Versions

les modifications des différentes versions d'une œuvre peuvent être importantes (voir variantes).

Virtuelle

une image virtuelle n'a pas de réalité matérielle.

Viseur

accessoire d'apprentissage du cadrage sous forme d'une petite fenêtre.

Voile

teinte très diluée, comme un voile translucide.

W

Wall power

le haut de gamme du marché de l'art s'exprime ici : le "pouvoir de faire de l'argent" d'une peinture accrochée au mur... est hissée au-dessus de son niveau artistique...

White-spirit

diluant de la peinture à l'huile, utilisé essentiellement pour le nettoyage des pinceaux. Voir Essences.

Wisigoth (art)

L'art wisigoth est celui d'un peuple germanique, les wisigoths ou « sages brillants », d'après la signification de leur nom, originaires de la région de la Mer noire. Ils migrèrent vers l'Ouest, vers la Grèce, puis vers l'Italie, le sud de la France, jusqu'en

Espagne, entre le début du IIIe siècle et le début du Ve siècle. Alaric était l'un de leurs plus célèbres rois.

Ils s'installèrent en Aquitaine puis en Espagne, en 414. Leur royaume s'étendait sur l'Aquitaine (jusqu'en 507), le Languedoc (la Septimanie), une partie de la Provence, l'Espagne, le Nord du Portugal et la Galice.

Leur art s'est développé entre le Ve siècle et le VIIIe siècle, principalement en Espagne et au Portugal. Leur architecture est sombre, bâtie de pierres taillées assemblées à sec (sans mortier). Ils construisaient des églises aux plans en forme de croix ou basilical. Ils bâtissaient également des palais et des fortifications. Côté sculpture, on ne connaît que celle qui décore les églises encore visibles de nos jours : chapiteaux, frises… Les artisans wisigoths développèrent un art de l'orfèvrerie : nous connaissons des couronnes, des fibules, des boucles de ceinture. Ils travaillaient les métaux précieux comme l'or. Ils les ajouraient et les décoraient de perles, de pierres précieuses et semi-précieuses, et de filigranes. Les motifs représentés étaient géométriques ; comme en témoigne le trésor de Guarrazar conservé au musée national du Moyen Âge-Thermes de Cluny, à Paris (ci-contre une des couronnes de ce trésor).

Work in progress

Oeuvre d'art qui évolue dans le temps en fonction des modifications et ajouts apportés par l'artiste ou le public.

Xylographie

La xylographie est une technique d'impression à partir de caractères ou de motifs sculptés dans le bois. C'est la plus ancienne technique d'imprimerie. Les chinois furent les premiers à l'utiliser.

Z

Zoomorphe

dont la forme détaillée ou stylisée est celle d’un animal.

Index terminologique